

Уральский
федеральный
университет

имени первого Президента
России Б.Н.Ельцина

Уральский гуманитарный
институт

Е. А. ПОПОВ

МИРОВАЯ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

От первобытности до Возрождения

Учебное пособие

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Б. Н. ЕЛЬЦИНА

Е. А. Попов

МИРОВАЯ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

От первобытности до Возрождения

Учебное пособие

Рекомендовано
методическим советом Уральского федерального университета
в качестве учебного пособия для студентов вуза,
обучающихся по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис»

Екатеринбург
Издательство Уральского университета
2018

УДК 008(075.8)
ББК Ч410я73-1
П58

Р е ц е н з е н т ы:

кафедра истории театра и литературы
Екатеринбургского государственного театрального института
(заведующий кафедрой доктор филологических наук,
профессор В. Г. Бабенко);

Д. И. Макаров, доктор философских наук, доцент, профессор
Уральской государственной консерватории им. М. П. Мусоргского

Попов, Е. А.

П58 **Мировая культура и искусство : От первобытности до Возрождения : учеб. пособие / Е. А. Попов; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2018. – 156 с.**

ISBN 978-5-7996-2418-7

В учебном пособии в хронологическом порядке прослеживается динамика развития искусства в общем контексте мировой культуры в эпоху, предшествующую европейскому Новому времени. Помимо истории европейской культуры от Античности до Возрождения рассматриваются также незападные культуры – цивилизации Древнего Востока и классическая исламская цивилизация.

Для студентов, обучающихся по программе бакалавриата по дисциплине «Мировая культура и искусство».

УДК 008(075.8)
ББК Ч410я73-1

На обложке:

Якопо Тинторетто. Тайная вечеря (фрагмент). 1547.

Церковь Сан-Маркуола, Венеция.

Автор снимка – Е. А. Попов. Фотография сделана в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина на выставке «Венеция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе. Из собраний Италии и России» (2017)

ОГЛАВЛЕНИЕ

От автора	5
1. Первобытная культура и искусство	8
1.1. Периодизация первобытности	9
1.2. Миф и ранние формы религии	13
1.3. Первобытное искусство: концепции происхождения и особенности бытования	21
Рекомендуемая литература	27
Вопросы и задания для самопроверки	28
2. Культура и искусство Древнего Востока	29
2.1. Древний Египет	29
2.2. Древняя Месопотамия (Междуречье)	34
2.3. Древняя Индия	39
2.4. Древний Китай	45
Рекомендуемая литература	49
Вопросы и задания для самопроверки	49
3. Культура и искусство античного мира	50
3.1. Культура и искусство античной Греции	51
3.2. Культура и искусство Древнего Рима	65
Рекомендуемая литература	69
Вопросы и задания для самопроверки	69
4. Библия как памятник культуры (иудейская традиция и раннее христианство)	71
4.1. Ветхий завет (ТаНаХ) в контексте мировой культуры	71
4.2. Новый завет и раннее христианство	79
Рекомендуемая литература	90
Вопросы и задания для самопроверки	90
5. Культура и искусство исламского Востока	91
5.1. Личность пророка Мухаммеда и основы исламского вероучения ...	91
5.2. Классическая культура исламского Востока (религия, философия, наука)	96

5.3. Искусство на исламском Востоке (классическая арабская и персидская поэзия)	101
Рекомендуемая литература	106
Вопросы и задания для самопроверки	106
6. Культура и искусство западно-европейского Средневековья	108
6.1. Церковь и монастыри в Средние века	109
6.2. Средневековая схоластика и феномен средневекового университета	116
6.3. Народная культура эпохи Средних веков	120
6.4. Рыцарская культура: героический эпос и куртуазия	124
6.5. Искусство западно-европейского Средневековья. Романский стиль и готика	127
Рекомендуемая литература	131
Вопросы и задания для самопроверки	131
7. Культура и искусство в эпоху Возрождения	132
7.1. Общая характеристика эпохи Возрождения. Ренессансный гуманизм. Научная мысль в эпоху Возрождения	132
7.2. Искусство итальянского Ренессанса. Титаны Возрождения	136
7.3. Северное Возрождение и Реформация	143
Рекомендуемая литература	154
Вопросы и задания для самопроверки	154

ОТ АВТОРА

Предлагаемое учебное пособие представляет собой курс лекций по первому разделу дисциплины «Мировая культура и искусство». Оно включает в себя главы, повествующие о динамике развития мировой художественной культуры в ее связи с общекультурным (социальным, религиозным, общефилософским и т. д.) контекстом в период от первобытности до конца европейского Возрождения.

Всего в пособии семь глав.

Первая глава, посвященная первобытной эпохе, содержит характеристику этого самого протяженного по времени и необычайно важного по значению периода истории человечества. Помимо проблем, связанных с генезисом искусства и особенностями его бытования в первобытной культуре, здесь поднимаются вопросы, касающиеся сущности такой универсальной и синкретичной «символической формы» (Э. Кассирер), как миф, рассказывается о ранних, «примитивных» формах религиозного сознания и религиозных верований.

Следующая глава отведена Древнему Востоку – колыбели мировой цивилизации. В ней рассматриваются четыре наиболее крупные древнейшие цивилизации, возникшие в IV–III тысячелетиях до н. э. и располагавшиеся в долинах великих рек Египта, Месопотамии, Индии и Китая. Подчеркивается как типологическое родство этих цивилизаций (близость экономического строя, социального порядка и политических режимов), так и своеобразие каждой из них, проявившееся, в частности, в особенностях художественной практики, бытовавшей в указанных культурных ареалах.

Глава третья, дающая характеристику Античности, традиционно трактует ее как колыбель (а точнее, один из истоков) классической, да и современной, европейской культуры. Преимущественное внимание здесь уделяется рассмотрению культуры и искусства Древней Греции, оказавших решающее влияние на формирование культуры Древнего Рима.

Не совсем традиционным для учебных пособий по дисциплине «Мировая культура и искусство» выглядит выделение в отдельную, четвертую, главу материала, посвященного Библии. Но это имеет свою логику, поскольку библейская традиция наряду с Античностью является еще одним из истоков классической европейской культуры. Состав и структура Библии, история зарождения и развития иудейской традиции, драма зарождения и существования христианства в первые века новой эры – вот темы этой главы учебного пособия. Характерно, что история заката и падения позднего Рима в контексте раннехристианской истории рассматривается именно здесь, а не в предшествующей главе, рассказывающей о классической Античности.

Было бы неправильным, если бы в учебном пособии по мировой культуре и искусству была бы обойдена вниманием великая исламская средневековая цивилизация. Поэтому культуре и искусству исламского Востока посвящена следующая, пятая, глава нашего пособия. Особое внимание здесь уделяется рассмотрению основ исламского вероучения – базиса всей мусульманской культуры, особенностям развития философии и науки на арабском Востоке в период его расцвета, а также блистательной классической арабской и персидской поэзии как квинтэссенции эстетических предпочтений и устремлений всей исламской культуры.

Итак, в пятой главе пособия рассказывается о мусульманском Средневековье, а в главе шестой речь идет о тысячелетнем Средневековье западно-европейском. В ней рассматриваются церковь и монастыри в Средние века, средневековая схоластика и феномен средневекового университета, народная («карнавальная» по М. М. Бахтину) культура западно-европейского Средневековья, рыцарская культура, дошедшая до нас в формах раннесредневекового героического эпоса и позднесредневековой куртуазии, и, наконец, средневековое изобразительное искусство и архитектура, представленные двумя основными художественными стилями – романским и готическим.

В последней, седьмой, главе учебного пособия даются сведения о культуре и искусстве западно-европейского Возрождения.

Здесь поднимаются такие темы, как ренессансный антропоцентризм и гуманизм, научная мысль в эпоху Возрождения, и, разумеется, львиная доля материалов посвящена искусству Ренессанса как в Италии (родине Возрождения), так и за ее пределами (Северный Ренессанс).

Необходимо подчеркнуть, что неизбежно ограниченный объем данного пособия не позволил затронуть все важные темы и сюжеты, имевшие место в развитии мировой культуры и искусства на протяжении многих тысячелетий. Поэтому автору приходилось порой делать нелегкий выбор и отказываться от таких тем, как, например, история исламской архитектуры или почти ничего не говорить о ранней европейской музыкальной культуре. По той же причине в пособии нет главы, специально посвященной культуре и искусству Восточной Римской Империи (Византии).

В целом данное учебное пособие углубляет и расширяет знания, полученные студентами в результате изучения таких дисциплин гуманитарного цикла, как «Культурология», «История» и т. д. Оно раскрывает теоретические и исторические аспекты бытия искусства в целостной системе культуры и знакомит с историей мировой культуры и искусства, с динамикой развития и смены художественных стилей, помогая ориентироваться в многообразии художественных практик и использовать полученные знания в профессиональной деятельности. Стоит также отметить, что ряд вопросов и заданий, предложенных в пособии, требует обращения к дополнительным источникам, а рекомендуемая литература, указанная в конце каждой главы, необходима для первичного погружения в предмет и, разумеется, не претендует на полноту.

Предназначенное для студентов, избравших направление подготовки «Сервис», данное учебное пособие может быть полезно и обучающимся по другим социально-гуманитарным направлениям, а также вообще всем тем, кто интересуется историей культуры и искусства.

1. ПЕРВОБЫТНАЯ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

Эпоха первобытности, называемая еще «доисторической» или «доцивилизационной» эпохой развития человечества, является самым ранним и наиболее продолжительным во временном отношении периодом истории культуры. Первобытность – настоящая «колыбель» человечества. Это время, когда внутри мифологического пространства зарождались разнообразные феномены культуры – религия, наука, искусство. В каком-то смысле все современные виды жизнедеятельности человека берут свое начало в первобытности, поэтому изучение первобытной культуры представляет большой интерес для исследователей и просто неравнодушных дилетантов (в самом положительном значении последнего слова). Несмотря на объективные трудности, стоявшие и стоящие перед исследователями первобытности, им удалось составить довольно цельную картину человеческой «предыстории».

Какова же источниковая база изучения первобытной эпохи? Прежде всего это данные археологии, то есть материальные предметы – артефакты, на основе которых археологи делают определенные выводы о состоянии некоторой культуры в известный период ее развития. Кроме того, это данные этнографии, этнологии, культурной антропологии. Большие успехи в этих областях научного знания, посвященных исследованию родоплеменных общностей, оторванных от цивилизации, были достигнуты в XIX и, особенно, в XX веках. Эти успехи позволили, экстраполируя некоторые аспекты культуры современных примитивных¹ сообществ на древние примитивные сообщества, отыскать дополнительные «кирпичи» для реконструкции истории первобытной культуры.

¹ Термин «примитивный» (от лат. *primitivus* – первый, самый ранний) в данном случае имеет значение первичности и не носит никакого уничижительного оттенка.

1.1. Периодизация первобытности

Фактически вся «доисторическая» эпоха развития человечества совпадает с этапом каменной «индустрии», когда древнейшие люди еще не были знакомы с техникой обработки металлов, так называемым каменным веком, пределы которого поистине необозримы.

В рамках «большого» каменного века выделяются следующие периоды:

1) древнекаменный век, или палеолит (прим. 2,4 млн лет назад – прим. 12 тыс. лет до н. э.), который в свою очередь делится:
– на ранний (нижний) палеолит (прим. 2,4 млн – прим. 600 тыс. лет назад);

– средний палеолит (прим. 600 тыс. лет назад – 40–35 тыс. лет до н. э.);

– поздний (верхний) палеолит (40–35 – 12–10 тыс. лет до н. э.);

2) среднекаменный век, или мезолит (12–10 – 8–7 тыс. лет до н. э.);

3) новокаменный век, или неолит (8–7 – 4–3,5 тыс. лет до н. э.).

В **палеолите** уже существовал первый представитель рода *Номо* – предок современного человека, получивший латинское наименование *Номо habilis* – «человек умелый». Эти древнейшие люди обитали **в раннем (нижнем) палеолите** на территории Восточной Африки. Позднейшие костные останки хабилисов датируются временем примерно 1,7 млн лет назад. Тогда же появляются первые представители нового, более прогрессивного в эволюционном отношении, рода – *Номо erectus* (человек прямоходящий), которых антропологи иногда называют еще архантропами. В антропологическом отношении эректус значительно ближе к человеку современного типа, чем хабилис. Он теряет какие бы то ни было признаки древесного образа жизни, решительно «избирает» прямохождение («двуную локомоцию»), а примерно 1 млн лет назад покидает прародину рода *Номо* – Африку и поселяется на просторах Евразии.

Около 600 тыс. лет назад (начало **среднего палеолита**) на широких пространствах, освоенных архантропами, появляются люди несколько иного типа, которых принято называть палеоантропами,

и среди них выделяются знаменитые неандертальцы² (а также пренеандертальцы), которые доминировали в Евразии на протяжении всего среднего палеолита. Неандертальцы не являются предками современного человечества, они представляют собой своеобразную параллельную линию эволюции, а их история – это в своем роде «история несостоявшегося человечества»³.

Серьезные изменения, произошедшие 45–40 тыс. лет назад в культурах Евразии и некоторой части Африки, позволяют говорить о наступлении новой археологической (и культурной) эпохи – **верхнего палеолита**. Широкое распространение в этот период получают новые технологии обработки камня, появляются разнообразные и притом часто стандартизированные орудия из кости и рога, полученные посредством шлифования, строгания, сверления и других методов, ранее почти не применявшихся. Наконец, в некоторых регионах обнаруживаются вещи несомненного символического назначения – украшения, музыкальные инструменты и т. д. А несколько позже, но тоже в эпоху верхнего палеолита, возникают уже настоящие произведения искусства – настенная и наскальная живопись, скульптура.

Эти изменения совпали с появлением в Северном полушарии, бывшем прежде вотчиной неандертальцев, людей, принадлежащих к виду *Homo sapiens*⁴, антропологически соответствующих человеку современного типа. В течение длительного времени неандертальцы и кроманьонцы каким-то образом сосуществовали, пока 30–25 тыс. лет назад первые не вымерли, бесследно исчезнув с лица Земли.

Огромный палеолитический период подошел к концу приблизительно за 12–10 тыс. лет до н. э. Ему наследовал, как уже говорилось, **мезолит** – среднекаменный век.

² По названию долины Неандерталь в Германии, где впервые в середине XIX века были найдены останки человека подобного типа.

³ См.: Вишняцкий Л. Б. Неандертальцы: история несостоявшегося человечества. СПб. : Нестор-История, 2010. 312 с.

⁴ Верхнепалеолитических сапиенсов иногда называют кроманьонцами – от пещеры Кро-Маньон на юго-западе Франции, где в 1868 году были обнаружены останки древнейшего сапиенса.

Вымирание крупных животных в начале мезолита заставило людей адаптироваться к природным изменениям и внедрять новые методы охоты. Прежние загонные способы в новых условиях оказывались малоэффективными. Необходимость приспособиваться привела человека к наивысшему технологическому достижению мезолитического периода – изобретению лука и стрел.

В мезолитическую эпоху также повсеместное распространение получают тесла и топоры из кости и камня. Тогда же появляются такие предметы, как рыболовные сети, плоты и первые долбленые лодки, что свидетельствует о росте значения рыболовства в обеспечении выживания первобытных общин. В мезолите начинается процесс доместикиции (одомашнивания) животных.

Не менее значительные перемены происходят в это время на уровне социальной организации первобытного общества. Наблюдается ее усложнение, связанное с введением института *экзогамии* – строгого запрета (табу) на сексуальные контакты и брачные отношения внутри одного рода.

Но, вероятно, человеческая цивилизация никогда бы не возникла, если бы не глубинные преобразования в хозяйстве и в самом образе жизни людей, совпавшие с **неолитом** – новокаменным веком.

Эти преобразования, начавшиеся примерно в VIII тысячелетии до н. э. в регионе Ближнего Востока и Передней Азии, принято называть **н е о л и т и ч е с к о й р е в о л ю ц и е й**.

Термин «неолитическая революция» (по аналогии с «промышленной революцией» рубежа XVIII–XIX веков) предложил в 1949 году британско-австралийский историк и археолог Г. Чайлд.

Обыкновенно под неолитической революцией понимается переход от *присваивающего хозяйства* (охота, собирательство, рыболовство) к *хозяйству производящего типа* (земледелие, скотоводство). Именно эта смена основных видов хозяйственной деятельности, по Чайлду, привела к социальной дифференциации, возникновению государства и цивилизации. Совершенно очевидно, что для бесклассовых обществ характерно присваивающее хозяйство, а для обществ с развитой социальной стратификацией типична производящая экономика (в особенности земледелие).

В рамках экономики производящего типа осуществляется переход от производства прожиточного минимума к стабильному производству прибавочного продукта, который больше не распределяется уравнительно, а сосредотачивается в руках выделяющейся общественной верхушки.

Каковы же были причины, заставившие первобытных охотников и собирателей заняться выращиванием культурных растений и перейти от бродячего образа жизни к оседлости?

До начала 1970-х годов считалось, что неолитическая революция моментально привела к повышению жизненного уровня, что охотники-собиратели жили почти впроголодь, тогда как ранние земледельцы немедленно пришли чуть ли не к изобилию. Ошибочность подобной точки зрения была доказана американским историком и антропологом М. Салинзом. В своей книге «Экономика каменного века»⁵ он сформулировал неожиданный вывод, названный «парадоксом Салинза»: ранние земледельцы трудились больше, но имели уровень жизни ниже, чем позднепервобытные охотники и собиратели.

Согласно Салинзу охота и иные виды присваивающего хозяйства на самом деле обеспечивали более высокую производительность труда, чем земледелие. Поэтому пока демографическая нагрузка на природу не превышала некоторого порогового значения, первобытные племена не занимались производящим хозяйством, даже если для этого были подходящие условия. Когда же из-за истощения природных ресурсов производительность труда охотников начала падать, рост населения требовал перехода с охоты на земледелие либо вымирания охотников от голода.

Чтобы перейти от охоты к земледелию, нужно было коренным образом изменить отношения собственности. До неолитической революции собственность (например, охотничьи угодья) считалась общей. После перехода к земледелию – принципиально оседлому занятию – земля превратилась в ценнейший ресурс, который необ-

⁵ См. : Салинз М. Экономика каменного века. М. : ОГИ, 1999. 296 с. Первое издание книги вышло в 1974 году (*Sahlins M. Stone Age Economics. L. : Tavistock Publications Ltd., 1974. 362 p.*).

ходимо было защищать. Появилось представление об отдельном, исключительном праве собственности. Возникла необходимость в государстве как защитнике этого права.

Кроме того, неолитическая революция, не дав сразу среднестатистического повышения уровня жизни, привела к внушительному демографическому росту, значительно увеличив численность и плотность населения Земли⁶. Особенно это касалось регионов – очагов неолитической революции, таких как Ближний Восток и Передняя Азия, где в данную эпоху возникли древнейшие города – Иерихон, Чатал-Гюек, Джармо. Таким образом, неолитическая революция подготовила грядущую урбанистическую революцию на Востоке и возникновение первых городских цивилизаций древности.

С завершением неолита человечество вступило в эру металлов (медный, бронзовый, железный века), первобытная эпоха подошла к своему концу, а скорость исторического времени существенно возросла.

1.2. Миф и ранние формы религии

Для более глубокого понимания первобытности недостаточно изучить особенности материальной культуры различных археологических периодов доцивилизационной эпохи. Необходимо попытаться понять специфику сознания архаических людей, выявить своеобразие их мышления. Сделать это совершенно невозможно без использования категории «миф» и понятия «мифологическое сознание».

М и ф (от греч. *mythos* – сказание, предание) – не просто некий рассказ о духах, богах и героях. Это первая форма духовного освоения мира, его образно-символическое воспроизведение

⁶ Согласно данным науки численность населения Земли в X тысячелетии до н. э. составляла 5,3 млн человек, а спустя 4 тысячелетия, после неолитической революции, она выросла до 86,5 млн человек. Если брать показатель плотности населения, то у древних охотников и собирателей он составлял от 1 до 7 человек на 100 кв. км, а у неолитического населения Ближнего Востока этот показатель достигал 1 тыс. человек на 100 кв. км.

и объяснение; миф упорядочивает в сознании мир, превращает Хаос в Космос и тем самым создает возможность постижения мира как некоего организованного целого, представленного в простой и доступной форме.

Роль и значение **мифа** в первобытной (примитивной) культуре почти безграничны⁷. Вот как об этом пишет выдающийся британский антрополог Бронислав Малиновский: «В примитивной культуре миф выполняет незаменимую функцию: он выражает, укрепляет и кодифицирует веру; он оправдывает и проводит в жизнь моральные принципы; он подтверждает действенность обряда и содержит практические правила, направляющие человека. Таким образом, миф является существенной составной частью человеческой цивилизации; это не праздная сказка, а активно действующая сила, не интеллектуальное объяснение или художественная фантазия, а прагматический устав примитивной веры и нравственной мудрости»⁸.

Мифы порождаются мифологическим сознанием, типической чертой которого является синкретизм (буквально – «соединение»), или, по-иному, нерасчлененность различных видов духовной активности и культурного творчества людей.

В мифе объяснение всегда выливается в предписание действий, потому миф как сказание (рассказывание) нерасторжимо связан с ритуалом как действием. Связь мифа и ритуала реализует себя через первобытную магию и религию.

М а г и я (от лат. *magia* – волшебство) – это ритуальный комплекс, связанный с попыткой человека достичь определенной цели с помощью действий и обрядов, основанный на его вере в возможность подчинения своей воле природных или сверхъестественных сил.

Многие исследователи полагали и полагают, что магия и религия представляют собой два отличающихся друг от друга феномена. Например, тот же Б. Малиновский говорит: «Мы определили

⁷ Миф и мифологическое сознание – феномены, существование которых не ограничено периодами первобытности и древности, как думали просветители XVIII века; они обозначают свое властное присутствие в современной культуре, несмотря на, казалось бы, ее рационалистический и прагматический характер.

⁸ Малиновский Б. Магия, наука и религия. М. : Рефл-бук, 1998. С. 99.

магию как практическое искусство в сфере сакрального, состоящее из действий, которые являются только средствами достижения цели, ожидаемой как их следствие; религию же – как совокупность самодостаточных актов, цель которых достигается самим их свершением»⁹. Магия, согласно своему сугубо практическому характеру, неизмеримо проще религии. Она заключается в убеждении человека достигать определенных результатов посредством определенных (как правило, крайне примитивных) заклинаний и обрядов. В религии же мы имеем дело с целым сонмом разнообразных сверхъестественных объектов веры: духов и демонов, божеств и героев, с которыми человек вступает в весьма разнообразные и сложные отношения.

Так что же такое **религия** – духовный феномен, который сопровождает человека с самых ранних этапов его истории? Какой характер носила религия в первобытном обществе? Какие существуют ранние (архаические, примитивные) формы религиозных верований?

Слово «религия», вероятно, происходит от латинского глагола *religare*¹⁰, что означает «воссоединять», «восстанавливать связь». Кто с кем или с чем восстанавливает связь? Очевидно, что человек с чем-то трансцендентным (потусторонним), с неким сверхъестественным субъектом или силой (силами). Таким образом, вера в сверхъестественное становится необходимым условием возникновения религии. Необходимым, но недостаточным.

Дело в том, что вера может являться индивидуальным феноменом, а религия есть феномен по определению социальный. Поэтому первым признаком, по которому мы определенное «нечто» можем идентифицировать как религию, будет не само по себе наличие факта веры, но наличие объединенной этой верой *группы верующих*.

Вторым признаком религии является существование в группе особых убеждений или *учения* религиозного характера, формирующих (формирующего) картину мира сообщества (коллектива)

⁹ Малиновский Б. Магия, наука и религия. С. 88–89.

¹⁰ По крайней мере, так утверждал блаженный Августин.

людей. В сложных и развитых (особенно в монотеистических) религиях письменных обществ такое учение, как правило, принимало вид Священного Писания, опирающегося на систему догматов – аксиоматических положений, в отношении которых была невозможна никакая критика.

Третьим признаком религии можно назвать существование внутри группы верующих неких *священных предметов*, а четвертым признаком, соответственно, *систему обрядов и ритуалов*, отправление которых, как правило, было связано с использованием этих священных предметов.

Таковы четыре основных признака религии, признаваемых в этом качестве большинством современных религиоведов и социологов религии.

Религия возникла на заре человеческой культуры и истории. Естественно, что ранние формы религиозных верований были до крайности грубы, упрощенны и примитивны, но тем не менее они в своем роде отвечали духовным запросам людей каменного века.

Выделяют несколько разновидностей архаической религии¹¹. Остановимся на трех из них – анимизме, тотемизме и шаманизме.

Анимизм. Название происходит от латинских слов *anima* – душа и *animus* – дух. Анимизм – это вера в существование души и духов, вера во всеобщую одушевленность природы, связанная с синкретизмом мифологического сознания, убежденностью в единстве и однородности всего сущего. Э. Тайлор в своем классическом труде «Первобытная культура»¹² утверждал, что анимизм является своеобразным «минимумом религии» – самой древней и архаичной формой религиозных верований, из которой в последующем проистекли все остальные, более развитые, комплексы религиозных представлений.

¹¹ Стоит иметь в виду, что первобытная религия представляет собой сложное переплетение элементов из различных комплексов архаических верований. Так, например, элементы анимизма и тотемизма вполне могут в примитивной религии сочетаться.

¹² См.: Тайлор Э. Первобытная культура. М. : Политиздат, 1989. 573 с.

Согласно теории Тайлора анимистические верования развивались в двух направлениях. Первый ряд таких представлений возник в связи с размышлениями «философов-дикарей» над явлениями сна, обморока, болезни, смерти, а также из переживаний транса, галлюцинации. Так возникает идея души, находящейся в теле человека и способной его покидать – время от времени (например, во сне или у духовидцев-визионеров) или насовсем, когда человек умирает.

Тайлор дает следующую трактовку понятия души, как она представлялась человеку первобытного общества: «Душа есть тонкий, невещественный человеческий образ, по своей природе нечто вроде пара, воздуха или тени. Она составляет причину жизни и мысли в том существе, которое она одушевляет. Она независимо и нераздельно владеет личным сознанием и волей своего телесного обладателя в прошлом и в настоящем. Она способна покидать тело и переноситься быстро с места на место»¹³. После смерти душа отправляется в некое загробное обиталище, где продолжает свое посмертное существование.

С верой в иной мир, куда переселяются души усопших, связано широкое распространение на рубеже неолита культа умерших предков.

Руководствуясь своим синкретическим мировоззрением, «первобытные философы», допустив существование человеческой души, естественным образом должны были предположить, что все остальные явления окружающего мира тоже одушевлены. Так появляются представления о духах природы: деревьев и водной стихии (ручьев, рек, озер), вулканов и гор, о хранителях лесов, полей и лугов. Эти духи могут быть как благосклонными к человеку, так и зловредными, причем второе, как правило, встречается чаще. Но в любом случае их, как и духов усопших предков, необходимо умиловать, а необходимость умиловления духов приводит к появлению обычая *жертвоприношения*.

Тотемизм. Тотемизм – это комплекс верований, а также связанных с ним мифов, обрядов и обычаев родоплеменного общества, которые отталкиваются от представления о родстве между опреде-

¹³ Тайлор Э. Б. Первобытная культура. С. 213.

ленными группами людей (род, клан, племя) и так называемыми тотемами – видами животных (чаще всего) и растений (гораздо реже – явлениями природы и неодушевленными предметами).

Т о т е м (слово из языка оджибве – одного из племен североамериканских индейцев, на примере которого впервые была описана эта форма ранних религиозных верований) – предмет религиозного почитания группы, носящей его имя, обычно родовой общины, членам которой запрещается охотиться на тотема, убивать его и употреблять в пищу его мясо, за исключением особых ритуальных случаев.

С тотемизмом тесно связана *экзогамия* (см. подраздел 1.1). «Часто подмечаемая связь между тотемизмом и экзогамией объясняется очень просто: экзогамия является одной из главных особенностей древнеродовой организации, а тотемизм – ее идеологическим отражением»¹⁴.

Тотемизм, следовательно, устанавливает два базовых культурных запрета: запрет на убийство животного – «покровителя» группы и экзогамный запрет на сексуальные связи и браки внутри рода.

Оригинальную трактовку происхождения культуры и религии, опираясь на понятия тотема и табу, дал в одной из своих работ основатель психоанализа австрийский психолог и мыслитель Зигмунд Фрейд¹⁵.

По Фрейду культурогенез происходил приблизительно следующим образом. Существовал некий человеческий коллектив, антропологами XIX века и начала XX века часто определяемый как «человеческое стадо». Там существовала полигамная организация, мало чем отличающаяся от системы половых отношений в сообществе высших человекообразных приматов, например горилл. Правами на всех самок рода обладал вожак, изгонявший из сообщества подраставших сыновей¹⁶. «В один прекрасный день, – пишет Фрейд, – изгнанные братья соединились, убили и съели отца

¹⁴ Токарев С. А. Ранние формы религии. М. : Политиздат, 1990. С. 572.

¹⁵ См.: Фрейд З. Тотем и табу. СПб. : Азбука-классика, 2008. 256 с.

¹⁶ Подробнее см.: Там же. С. 162–254.

и положили таким образом конец отцовской орде»¹⁷. Отцовский комплекс, согласно психоаналитической теории, имеет все признаки амбивалентности (двойственности). Поэтому сыновья, ненавидевшие отца, который был препятствием на их пути стремления к власти и удовлетворения сексуальных влечений, одновременно любили его и восхищались им (типичная картина так называемого Эдипова комплекса, описанного Фрейдом). На этой почве у сыновей возникают чувства раскаяния и вины – начало человеческой нравственности. Руководствуясь этими чувствами, они устанавливают два базовых табу тотемизма: запрет на убийство тотема, который стал как бы заместителем отца (праотца), и экзогамный запрет на кровнородственную связь (инцест), то есть отказ от освободившихся женщин рода. Вместе с тем, как уже отмечалось, поедание мяса тотемного животного оказывается возможным в особых ритуальных целях, в ситуациях празднества. А «праздник, – говорит Фрейд, – это разрешенный, больше того, обязательный эксцесс, торжественное нарушение запрещения. Не потому, что люди, весело настроенные, следуя какому-нибудь предписанию, предаются излишествам, а потому, что эксцесс составляет сущность праздника. Праздничное настроение вызывается разрешением обычно запрещенного»¹⁸.

Шаманизм. Шаманизм – это устоявшееся в науке название комплекса религиозных представлений о способах осознанного и целенаправленного взаимодействия с трансцендентным миром, прежде всего с миром духов, которое осуществляет шаман. Шаманизм тесно связан с анимистическими и другими архаическими верованиями. Однако можно предположить, что возникновение шаманских практик и всего этого религиозного комплекса относится к периоду, когда социальная структура общества по сравнению с древнейшими палеолитическими временами значительно усложнилась и дифференцировалась. Внутри родоплеменного коллектива назрела необходимость в появлении особого человека – «специалиста» по общению с духами.

¹⁷ Фрейд З. Тотем и табу. С. 225.

¹⁸ Там же. С. 223.

Шаман (от эвенкийского¹⁹ – возбужденный, исступленный человек) является таким «специалистом». Согласно распространенным мифологическим представлениям пространство (мифологическое) делится на три уровня (три мира) – верхний, средний и нижний. В верхнем мире обитают божества и благосклонные к людям духи, средний мир – это мир людей, в нижнем мире находятся духи зловредные и вредоносные (например, приносящие болезни). Миры как бы скрепляются, словно стержнем, мировой осью, часто предстающей в образе Мирового Древа. Шаман обладает уникальной способностью путешествовать между мирами и контактировать с духами, воздействуя на них в интересах племени. Причем он становится шаманом не по своему или иному человеческому произволу, а потому, что его избирают сами духи.

Контакт с духами осуществляется благодаря акту так называемого камлания²⁰, когда шаман, надевая ритуальный костюм, вступает в экстатическую пляску, распаляя себя ударами в бубен (непременный атрибут шаманского действия). В результате он доводит себя до полного экстаза, а затем впадает в полубессознательное состояние, сопровождающееся, как правило, невнятным бормотанием. Считается, что именно в этот момент он общается с духами. В этом общении заключается сущность шаманского камлания, которое шаман производит не по собственному желанию, а, что называется, «по заказу», причем «заказчиком» ритуала может быть как отдельный человек, так и целая община. Шаман свободно перемещается в небесной, земной и подземной сферах (осуществляет «шаманский полет»), воспринимаемый общиной как абсолютная реаль-

¹⁹ Эвенки (старое название – тунгусы) – народ, проживающий в Восточной Сибири. Шаманизм был необычайно широко распространен у коренных сибирских народов (якутов, бурятов, алтайцев и др.). настолько широко, что вплоть до начала XX века само наличие шаманских практик связывалось почти исключительно с сибирским ареалом. Работы ученых XX столетия (М. Элиаде и др.) показали, что шаманизм был характерен для многих народов, живущих в самых разных регионах мира с самыми разнообразными природными и климатическими условиями.

²⁰ От слова «кам», означающего на языке тюркских народов Сибири (например, алтайцев), то же, что «шаман».

ность), то есть там, где обитают духи, с которыми ему необходимо встретиться для решения определенных задач.

Шаманизм как определенная система религиозных верований достигает своего полного развития в эпоху, когда племя становится господствующей формой общественной жизни, и начинает клониться к упадку в период ослабления племенных связей.

1.3. Первобытное искусство: концепции происхождения и особенности бытования

Как возникло искусство? Что было причиной его возникновения?

Эти вопросы волнуют человечество уже много столетий. Ответы на них привели к появлению целого ряда теорий, которые, каждая по-своему, пытаются разрешить проблему генезиса искусства.

Перечислим основные **концепции происхождения искусства** и дадим им краткую характеристику.

1. Концепция подражания (имитативная). Это наиболее ранний взгляд на проблему происхождения искусства, характерный еще для античных мыслителей, которые опирались в своих эстетических воззрениях на понятие «мимесиса» – подражания (природе). Так, материалист Демокрит считал, что искусство возникает из непосредственного подражания животным. Например, пению люди научились у певчих птиц – лебедя и соловья. Мистик же Пифагор полагал, что искусство подражает «гармонии небесных сфер», то есть музыке, мистическим образом пронизывающей весь универсум.

2. Биологизаторские концепции. Эти концепции называются так потому, что они сводят существо социальных и культурных отношений и факторов, инициирующих появление искусства, почти исключительно к биологическим явлениям и процессам.

Наиболее прямолинейно в этом отношении рассуждали ученые в основном XIX века, вдохновлявшиеся эволюционной теорией Ч. Дарвина – прорывной для биологии, но очевидно малопри-

годной применительно к социальным и гуманитарным дисциплинам. Они рассматривали искусство как проявление «инстинкта украшения», средство полового привлечения.

Более изощренной выглядит психоаналитическая концепция происхождения искусства, хотя и ее можно отнести к биологизаторским теориям. З. Фрейд, о котором мы говорили в связи с его работой «Тотем и табу», развил психоаналитическую теорию сублимации. Сублимация – это защитный механизм психики, представляющий собой снятие внутреннего напряжения, вызванного действием либидо (энергии сексуального влечения), с помощью перенаправления этой энергии на достижение социально приемлемых целей, то есть на социальную деятельность и культурное творчество, в том числе искусство. Таким образом, согласно психоанализу искусство возникло как своего рода сублимационный механизм.

3. Трудовая концепция. Наиболее обстоятельно данный подход разработан в марксистской традиции. Поэтому трудовая концепция (теория) происхождения искусства долгие годы безоговорочно признавалась отечественным (тогда – советским) искусствоведением.

К. Маркс и Ф. Энгельс – «создатели подлинно научной эстетики», как сказано в работе одного видного советского философа и теоретика искусства²¹, – учили, что в качестве импульса для возникновения искусства выступает труд. Искусство в своих истоках было одной из сторон труда, развившегося до определенной ступени сознательности.

4. Игровая концепция. Сторонники игровой концепции происхождения искусства полагают, что первым и определяющим стимулом художественного творчества было стремление человека к игре.

Философско-культурологические игровые теории появляются еще в XVIII веке у И. Канта и Ф. Шиллера. Однако если говорить о XX столетии, то наиболее полно и ярко игровая теория культуры

²¹ Овсянников М. Ф. Маркс, Энгельс, Ленин об искусстве / АХ СССР. М., 1965. С. 4.

в целом и искусства в частности проявилась в труде нидерландского историка и теоретика культуры Й. Хейзинги «Homo ludens. Человек играющий».

Игра для Хейзинги – это «основание и фактор культуры в целом»²². Ученый отмечает существование игрового начала в самых разнообразных проявлениях культуры: в философии и военном деле, в науке и религии, в правосудной практике. Он приводит многочисленные примеры, подтверждающие его теорию, взятые как из исторического прошлого, так и из живой современности²³.

5. Религиозно-магическая концепция. Согласно этой концепции истоком искусства стали религиозные и магические верования, вписанные в «ритуально-мифологические сценарии» (М. Элиаде) и целые обрядово-ритуальные комплексы, которые разрабатывались архаическими коллективами.

Данные этнографии и культурной антропологии подтверждают, что различные изображения, танцы, разного рода драматические действия имели чрезвычайно большое значение для первобытных сообществ. Они носили сакральный и в то же время вполне практический характер, будучи призванными, например, принести удачу на охоте или, скажем, вызвать дождь в период продолжительной засухи. Вообще, говоря о первобытном искусстве, нужно все время помнить о синкретическом характере первобытной культуры, а значит, понимать, что искусство в доисторические эпохи не воспринималось как автономная форма существования и воплощения человеческого духа. Оно существовало в нерасчлененном единстве с иными, только впоследствии обособившимися формами культуры.

Таковы основные концепции происхождения искусства, столь по-разному отвечающие на вопрос об его возникновении.

Однако необходимо также ответить на вопрос о **времени возникновения** того, что принято называть «первобытным искусством», и проследить основные этапы его развития.

²² Хейзинга Й. Homo ludens. Человек играющий. М. : Эксмо-Пресс, 2001. С. 16. Первое издание «Homo ludens» выпущено в 1938 году.

²³ См.: Там же.

Мы мало что знаем о том, как развивалось поэтическое и музыкальное творчество в эпоху первобытности. Зато благодаря работе археологов довольно значительное количество сведений имеется о памятниках изобразительного искусства доисторического времени. Собственно, когда речь идет о первобытном искусстве, то имеются в виду прежде всего древнейшие живопись, графика, скульптура и декоративно-прикладное искусство, первые образцы которых датированы началом верхнего палеолита.

В *палеолитическом искусстве* выделяют три основные группы памятников (три жанра):

- монументальное искусство – пещерная живопись и рельефы;
- искусство малых форм – мелкая пластика (статуэтки, небольшие пластинки из кости с гравировками);
- прикладное – украшения, художественно оформленные предметы быта и т. п.

В монументальном искусстве палеолита основным изобразительным мотивом являются образы различных животных, многие из которых (мамонт, пещерный медведь) к настоящему времени вымерли, однако четко идентифицируются учеными-палеонтологами. Несколько реже встречаются человеческие образы, причем выполненные, как правило, с большей долей условности. Зооморфные изображения, как считается, появляются раньше антропоморфных. Эти «художественные произведения», вероятно, были каким-то образом связаны с ритуалами охотничьей магии.

Замечательна палеолитическая живопись. Самым ранним ее памятником (верхний палеолит, приблизительно 30 тыс. лет назад) считается пещера Шове (Франция), где представлены впечатляющие композиции, изображающие лошадей, львов и других животных. Наиболее известны созданные первобытными художниками изображения, сохранившиеся в другой французской пещере – Ляско, и, конечно, рисунки из Альтамиры.

Альтамирскую пещеру, находящуюся на севере Испании, в области Кантабрия, иногда называют «Сикстинской капеллой» доисторического искусства. Ее открыл в конце 70-х годов XIX века археолог-любитель М. де Саутуола, но только в начале XX века серьез-

ные ученые признали, что росписи Алтамыры не подделка, а подлинный памятник первобытной эпохи, созданный около 14 500 лет назад.

В России живопись человека доисторической эпохи обнаружена на Южном Урале: в Каповой (Башкирия) и Игнатьевской (Челябинская область) пещерах. Возраст культурного слоя в них схож с алтамырским и составляет около 14 тыс. лет.

Предметы искусства малых форм палеолитической эпохи распространены очень широко. Они так же, как и наскальная живопись, несли по большей части ритуально-культовую смысловую нагрузку.

Среди антропоморфной пластики преобладают женские фигурки – так называемые «палеолитические Венеры». Обликом они мало походили на своих античных преемниц, давших им «имя». Это, как правило, обнаженные женщины с подчеркнутыми формами, акцентированными половыми признаками, часто с огромным животом, указывающим на беременность. Таким образом подчеркивалась роль материнского начала в культуре верхнего палеолита. «Палеолитические Венеры» свидетельствуют о формировании в эту эпоху культа женщины-матери, хранительницы домашнего очага, типичного для матриархального порядка с его матрилинейностью²⁴ и матриликальностью²⁵.

С масштабными изменениями в культуре и в образе жизни людей в *эпоху мезолита* (конец ледниковой эры, освоение микролитической техники и т. д.) произошли перемены и в первобытном искусстве. Искусствоведы фиксируют смену характера мезолитических художественных образов. Большинство росписей теперь наносилось на открытых местах, на скалах, а не в пещерных гротах, как раньше, в эпоху палеолита.

Мезолитические художники создавали многофигурные композиции самой разнообразной тематики. Помимо сцен охоты памят-

²⁴ М а т р и л и н е й н о с т ь – счет происхождения и наследования по материнской линии.

²⁵ М а т р и л о к а л ь н о с т ь – распространенная в первобытности форма брачного поселения, при которой муж переходит на жительство в родовую общину жены.

ники искусства этого периода показывают различные ритуальные действия (танцы, обряд вызывания дождя) и повседневные человеческие занятия (например, сбор меда – фреска из Арана в Восточной Испании, где отчетливо видны даже отдельные пчелы, нападающие на человека, который забрался по веревке к пчелиному гнезду и запустил туда руку). В эпоху мезолита в искусстве возникает также «военная тема». Появляются изображения, рисующие ожесточенные столкновения между племенами.

Период поздней первобытности, связанный с неолитической революцией, наложил свой отпечаток на искусство соответствующей эпохи.

Для искусства **новокаменного века** характерны некоторые общие черты. К ним относятся широкое распространение мелкой пластики из рога, камня, кости или глины, а также большая популярность декоративного искусства. Повсюду видно стремление человека украсить вещи, находящиеся в его повседневном употреблении.

Переход к земледелию и, следовательно, к оседлости в период неолита дал мощный толчок развитию гончарного производства. До нас дошло значительное количество неолитической глиняной посуды, часто замысловато орнаментированной и богато украшенной.

Ярким и выразительным примером неолитической культуры может служить культура Триполья. Она была широко распространена в VI–III тысячелетиях до н. э. на Украине и юге европейской части России, а также в Молдавии и на Балканах (там она называется культура Кукутени) и закончила цикл своего развития уже в эпоху энеолита (медного века) и бронзы.

Согласно периодизации видного советского археолога Т. С. Пассек можно выделить три этапа развития трипольской культуры²⁶. На раннем этапе жилища трипольцев представляли собой землянки и небольшие наземные глинобитные площадки. Орудия делались из кремня, камня, рога и кости. Керамика имела шероховатую

²⁶ См.: Пассек Т. С. Раннеземледельческие (Трипольские) племена Поднестровья. М. : Изд-во АН СССР, 1961. 228 с.

поверхность и орнамент в виде насечек и налепов. Найдено много статуэток, изображающих сидящую женщину²⁷, меньше – зооморфных фигурок.

На втором этапе у трипольцев появляются жилища с двускатной крышей и круглыми окнами, в том числе двухэтажные. Обработка кремня совершенствуется, возникают мастерские по изготовлению орудий. Встречается расписная керамика. Форма статуэток меняется – теперь это стоячие фигурки с округлой головой, наряду с женскими попадаются и мужские изображения.

На последнем этапе своего развития трипольская культура активно осваивает добычу и обработку металла, главным образом меди. Распространяются женские статуэтки удлиненных пропорций со схематизированной головой и слитыми ногами. До нашего времени дошли грунтовые и курганные могильники этого периода, найдены также погребения по обряду кремации.

Трипольская культура, которую можно назвать переходной от первобытности к цивилизации, исчезла примерно к 2000 году до н. э. Причины ее исчезновения до сих пор окончательно не известны. Возможно, она пала жертвой набегов кочевников.

В то время, когда трипольцы сходили с исторической сцены, уже рождались первые очаги цивилизации. И происходило это на Древнем Востоке – в долинах великих рек Нила, Тигра и Евфрата, Инда, Хуанхэ и Янцзы. Доисторическая эпоха заканчивалась, и начиналась собственно история человечества.

Рекомендуемая литература

Вишняцкий Л. Б. Неандертальцы: история несостоявшегося человечества / Л. Б. Вишняцкий. – СПб. : Нестор-История, 2010. – 312 с.

Гимбутас М. Цивилизация Великой Богини. Мир Древней Европы / М. Гимбутас. – М. : РОССПЭН, 2006. – 568 с.

²⁷ Согласно интерпретации М. Гимбутас, американского археолога и культуролога литовского происхождения, эти статуэтки – проявление матриархального культа Великой Богини-Матери (см.: *Гимбутас М.* Цивилизация Великой Богини. Мир Древней Европы. М. : РОССПЭН, 2006. 568 с.).

Малиновский Б. Магия, наука и религия / Б. Малиновский. – М. : Рефл-бук, 1998. – 304 с.

Салинз М. Экономика каменного века / М. Салинз. – М. : ОГИ, 1999. – 296 с.

Тайлор Э. Б. Первобытная культура / Э. Б. Тайлор. – М. : Политиздат, 1989. – 573 с.

Токарев С. А. Ранние формы религии / С. А. Токарев. – М. : Политиздат, 1990. – 622 с.

Фрейд З. Тотем и табу / З. Фрейд. – СПб. : Азбука-классика, 2008. – 256 с.

Вопросы и задания для самопроверки

1. На какие периоды согласно археологической периодизации подразделяется эпоха первобытности? Расскажите о них.

2. Что вы знаете о неандертальцах и гипотетических причинах их исчезновения (вымирания)?

3. Что такое экзогамия и какие существуют объяснения возможных причин возникновения этого феномена?

4. Расскажите о причинах, сущности и последствиях неолитической революции.

5. Охарактеризуйте известные вам ранние формы религиозных верований.

6. Назовите концепции происхождения искусства.

7. В чем заключаются особенности первобытного искусства? Какие жанры искусства времен палеолита вы знаете?

2. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО ВОСТОКА

Цивилизация родилась на Востоке. Именно древневосточные общества первыми осуществили «выход» из первобытности, создав государство, сложную общественную структуру, развитую культуру и монументальное искусство. При этом необходимо оговориться, что сам термин «Восток» весьма условен. Он возник в античные времена у греков и римлян, которые противопоставляли себя, то есть цивилизованный Запад – Европу «варварскому» Востоку – Азии. Это противопоставление получило широчайшее распространение в эпоху Нового времени с его европоцентризмом и одновременной тягой к восточной «экзотике». От увлечения странным и необычным многие европейцы перешли к серьезным исследованиям. Так на западной почве выросла наука «востоковедение».

Сегодня под условным термином «Восток» принято обозначать совокупность очень далеких по своим географическим условиям областей, очень разных по своей культурной специфике народов. Мы рассмотрим четыре наиболее крупные древнейшие цивилизации, возникшие в IV–III тысячелетиях до н. э. и располагавшиеся в долинах великих рек Египта, Месопотамии, Индии и Китая. Это были цивилизации, благосостояние и процветание которых базировалось на ирригационном земледелии (ирригация – это искусственное орошение полей), а социальный порядок обеспечивался наличием сакрализованной фигуры правителя, опиравшегося на разветвленный бюрократический аппарат.

2.1. Древний Египет

Древнеегипетская цивилизация зародилась в конце IV тысячелетия до н. э. и завершила цикл своего развития в IV веке до н. э., когда страну захватили фаланги Александра Македонского.

Вся жизнь и деятельность древних египтян проистекала на узкой полосе земли вдоль Нила – от средиземноморской дельты до первого нильского порога, представляющего собой естественную границу между Египтом и Нубией (ныне – Судан). Разливы реки, регулярно случавшиеся в конце лета и осенью, оставляли на нильских берегах слой плодородного ила, создававшего чрезвычайно благоприятные условия для земледелия.

Образ великой реки являлся ведущим образом всей древнеегипетской культуры, а ее центральной идеей была идея вечности. Особенно ярко последняя проявилась в самых известных созданиях египетского гения – знаменитых пирамидах.

Пик строительства пирамид приходится на III тысячелетие до н. э. – время Древнего царства²⁸, традиция прерывается с падением Среднего царства. Гробницы фараонов строились из каменных блоков и вначале были ступенчатыми, как пирамида Джосера в Саккара, построенная зодчим Имхотепом. В дальнейшем египтяне начали создавать покатые пирамиды, заполняя пустоты между ступенями. Так сложился классический тип египетской пирамиды, известный всему миру благодаря комплексу в Гизе.

Пирамиды в Гизе – Хеопса (Хуфу) высотой 146,5 м, Хефрена (Хафра) высотой 143 м и Микерина (Менкаура), самая поздняя, высотой «всего» 66 м – являются высочайшими каменными сооружениями в истории человечества, единственными из сохранившихся до сего дня так называемых семи чудес света, известных античным грекам.

Египетский обычай сооружать масштабные царские гробницы был, разумеется, тесно связан с погребальным культом, необычайно сложным и разветвленным. Его подробности, а также в це-

²⁸ Периодизация истории Древнего Египта, предложенная еще древним историком Манефоном во II веке до н. э. и использующаяся до сих пор, такова: Первый (начало IV тыс. до н. э.) и Второй (середина IV тыс. до н. э.) додинастический периоды; Раннее царство (XXXII–XXIX века до н. э.); Древнее царство (XXVIII–XXIII века до н. э.); Первый переходный период (XXIII–XXI века до н. э.); Среднее царство (XXI–XVIII века до н. э.); Второй переходный период (конец XVIII – середина XVI века до н. э.); Новое царство (XVI–XI века до н. э.); Третий переходный период (XI–X века до н. э.); Позднее царство (IX–VI века до н. э.); эпоха Персидского господства (конец VI–IV век до н. э.).

лом сведения о том, как представляли египтяне загробный мир, можно почерпнуть из «Текстов пирамид»²⁹ и из древнеегипетской «Книги мертвых»³⁰.

Процедура приуготовления усопшего к последнему странствию была тщательно регламентирована. Внутренности покойника вынимали и помещали под защиту богов в специальные сосуды (*канопы*). Особенное значение придавалось сердцу. На его место обычно вкладывали каменного жука-скарабея – одного из многочисленных древнеегипетских священных животных. Затем тело натирали особым составом, клали в каменный или деревянный гроб, который покрывали магическими изображениями и надписями, и на траурной лодке перевозили в «страну Запада» – на западный берег Нила, где располагался некрополь.

Древнеегипетскую религию трудно изложить в систематизированной форме. Она отличалась крайним разнообразием, а теологические представления менялись в зависимости от эпохи, а также от местоположения того или иного культового центра (Мемфис и Гелиополь находились в Нижнем Египте, то есть на севере страны, а Фивы – в Верхнем Египте, на юге).

Египтяне верили во множество богов. Характерной особенностью древнеегипетского пантеона было наличие в нем обилия зооморфных божеств. Так, бог мудрости Тот изображался в виде ибиса (впоследствии – человека с головой ибиса), богиня радости и веселья Бастет – в виде кошки, бог воды и разлива Нила Себек – в виде крокодила. Со временем на первый план выдвинулся солнечный бог Амон-Ра.

Колоссальное значение, начиная с эпохи Среднего царства, приобретает культ бога Осириса, почитаемого как божество умирающей и воскресающей природы и владыка загробного мира.

²⁹ «Тексты пирамид» – древнейший религиозный и литературный памятник Древнего Египта, относящийся ко второй половине III тысячелетия до н. э. Нанесены иероглифами, окрашенными в зеленый цвет (цвет воскресения), на внутренних стенах пирамид в Саккара.

³⁰ Древнеегипетская «Книга мертвых» – сборник религиозных гимнов и текстов, заклинаний и магических фраз для умерших. Являлась своеобразным руководством для обретения усопшими загробной жизни. Составлена в эпоху Нового царства. Сохранилась в папирусных списках.

Последнее обстоятельство особенно важно для древнеегипетской «культуры бессмертия», как ее иногда называют.

В глубокой древности египтяне верили, что покойный с помощью магии может попасть в царство мертвых и избавиться там от голода, жажды, тяжелой работы. Позднее возникает идея суда Осириса, изображенного в знаменитой 125-й главе «Книги мертвых».

Любопытный поворот (едва не ставший переворотом) в религиозной и культурной жизни Египта произошел в XIV веке до н. э. при фараоне Аменхотепе IV, взявшем себе имя Эхнатон. Этот фараон известен как крупнейший религиозный реформатор, впервые в истории человечества попытавшийся ввести некое подобие монотеистического культа вместо пестрой политеистической религии египтян. Реформа была беспрецедентной по своей радикальности. Молодой фараон принял новое имя Эхнатон, что означает «тот, который служит Атону» – олицетворению солнечного диска, и выстроил новую столицу – Ахетатон, где возводил храмы в честь своего бога. Эти храмы, в отличие от прежних святилищ, не имели крыши. На скульптурных изображениях (рельефах) Атон предстает как солнце с расходящимися лучами, на конце каждого луча – раскрытая человеческая ладонь, как бы обогревающая и защищающая людей на земле.

После ранней смерти болезненного Эхнатона фиванские жрецы Амона-Ра взяли реванш. Старая религия вернулась в полном объеме, культ солнечного диска был запрещен, а город Ахетатон разрушен. Монотеизм на древнеегипетской почве так и не состоялся.

Искусство в Древнем Египте (как и везде на Востоке) было тесно связано с религиозным культом и имело особое сакральное значение. Работа художника считалась священнодействием. Все виды искусства подчинялись строгому канону, отступления от которого были невозможны.

Когда пресеклась традиция строительства пирамид, у египтян возникла новая форма царского захоронения – скальная гробница, расположенная под крытым колонным залом, перед которым находился заупокойный храм. В Новом царстве возобладала традиция захоронения царей в потайных скальных гробницах.

Особняком среди архитектурных сооружений этого типа стоит храм фараона-женщины Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри (зодчий Сенмут). Он состоит из трех террас с высеченными в скалах залами, фасады которых обрамлены колоннадами; террасы связаны между собой пандусами.

Апофеоза монументальное зодчество Нового царства достигло в Рамессеуме – заупокойном храме фараона Рамсеса II в Абу-Симбеле; при Рамсесе II Египет переживал эпоху наибольшего военного и политического могущества. Храм вырублен в скале и уходит в глубину на 55 м. Он знаменит своими четырьмя исполинскими статуями фараона, установленными перед фасадом.

Пластическое искусство Древнего Египта было неотделимо от архитектуры. Скульптура являлась органической частью гробниц, храмов и дворцов. Главным объектом изображений скульпторов были земные боги – фараоны или их ближайшие слуги и соратники – высокопоставленные вельможи.

Любопытнейший период в истории египетского искусства представляет время правления фараона-реформатора (а лучше сказать – революционера) Эхнатона. При нем происходит полный разрыв с каноном. От идеализации отказываются даже при изображении царствующих особ. Скульпторы стремятся к своеобразному «реализму» при передаче человеческого облика. Однако в период антиэхнатоновской реакции искусство ваяния возвращается к старым антиреалистическим приемам.

Помимо изобразительных искусств в Древнем Египте развивались и другие виды искусства, в том числе литература. Древнеегипетские литературные памятники создавались при помощи иероглифической письменности, трансформировавшейся из примитивного рисуночного письма (пиктографии). Египетские иероглифы были расшифрованы в 1822 году выдающимся французским египтологом, фактическим основателем этой науки Ж.-Ф. Шампольоном. Иероглифы читались справа налево. Их наносили на каменную поверхность (высекали или, реже, рисовали красками), на деревянные доски, на кожаные свитки, а также на папирус. Папирус изготавливали из одноименного волокнистого растения (рода

тростника), которым изобиловали нильские заводы. К сожалению, папирус являлся материалом недолговечным, а поскольку литературные тексты наносили обычно именно на него, большинство египетских литературных памятников до нас не дошло. Однако то, что сохранилось, позволяет исследователям делать определенные выводы о сущностных чертах и специфике древнеегипетской литературы.

В этой литературе отразились типические черты египетского менталитета – представления об абсолютной власти богов и фараона, зависимости и незащитности перед ними человека, связи земной жизни с загробным существованием.

С окончанием эпохи Нового царства египетская литература, искусство и культура в целом вступили в полосу прогрессирующего упадка. В течение I тысячелетия до н. э. Египет постепенно превратился в периферию древнего мира, а центр экономического, политического и культурного развития переместился в регион Ближнего и Среднего Востока.

2.2. Древняя Месопотамия (Междуречье)

Под Месопотамией (буквально – «земля между реками») в древности понималась территория в долине рек Тигр и Евфрат, а также земля к западу от Евфрата и к востоку от Тигра. Это примерно совпадает с границами современного государства Ирак. Здесь в IV тысячелетии до н. э. сложилась древнейшая на планете цивилизация, которая, вероятно, даже старше египетской. Во всяком случае, взгляд на Междуречье как на колыбель цивилизации стал общепринятым со времени выхода книги американского востоковеда С. Крамера «История начинается в Шумере»³¹.

Именно шумеры – народ, чье происхождение до сих пор остается невыясненным, – заложили фундамент месопотамской цивилизации. Бесспорно одно: это был народ, по языку и культуре отлич-

³¹ Крамер С. История начинается в Шумере. М. : Наука, 1965. 256 с. Первое оригинальное издание этой книги вышло в 1959 году.

ный от наследовавших ему в Междуречье семитских народов. Более того, шумерский язык не родствен ни одному из существующих теперь языков. Этому загадочному народу человечество обязано созданием технологии получения обожженного кирпича, изобретением колеса и возникновением разветвленной ирригационной системы оросительных каналов. Шумеры также придумали древнейшую письменность (клинопись). Писали шумеры на глиняных табличках, которые обжигались после нанесения текста.

Процесс овладения искусством клинописи был очень сложным и требовал длительной подготовки. Как следствие, в Шумере возникла специальная система обучения этому искусству. Шумерские школы назывались *эдуба*, что в переводе означает «дом табличек». Это были учреждения, где готовили образованных писцов.

Междуречье в шумерский период не представляло собой единого государства, как, например, фараоновский Египет на протяжении своей истории. Там тогда существовало несколько десятков городов-государств, из которых выделялись: на севере – Киш, на юге – поочередно Ур и Урук. Царем Урука по преданию был легендарный Гильгамеш, которому посвящено едва ли не древнейшее в истории мировой литературы произведение – *Эпос о Гильгамеше*, или поэма «О все видавшем» (самые ранние шумерские списки относятся к III тысячелетию до н. э.). Эта поэма часто сравнивается с гомеровским эпосом и является выдающимся художественным достижением месопотамской цивилизации, а одна из глав поэмы, рассказывающая о спасении человечества от всемирного потопа, перекликается с библейской историей о Ноевом ковчеге.

Шумерская архитектура оказалась не столь долговечной, как египетская, по причине отсутствия камня. Постройки возводились из менее прочного кирпича. Архитектурным символом месопотамской цивилизации стали *зиккураты* – монументальные культовые башни, квадратные в плане и напоминавшие ступенчатые пирамиды. Храмовые башни были местами, где останавливались небожители, и символизировали человеческое стремление установить связь между небом и землей.

Город Вавилон, о котором так неслестно отзываются авторы Библии («горе тебе... Вавилон, город крепкий»), появился на историческом горизонте в начале II тысячелетия до н. э. Это была эпоха, когда шумеры уже сошли с исторической сцены, вытесненные семитскими народами. Семитские завоеватели – сначала аккадцы во главе с Саргоном Великим еще в конце III тысячелетия, а затем и правители так называемого Старовавилонского царства – сумели консолидировать месопотамские земли, превратив их в единое целое. С тех пор история Месопотамии начинает представлять собой смену периодов дезинтеграции и новых имперских объединений, осуществляемых разными народами и царями.

Самым знаменитым царем Старовавилонского царства был Хаммурапи, правивший в XVIII веке до н. э. Он известен созданием одного из древнейших правовых кодексов Древнего Востока – *Законов Хаммурапи*, высеченных на каменной стеле, обнаруженной при раскопках в Сузах – столице Элама³², куда стела с законами была, вероятно, перевезена в качестве военного трофея. Законы Хаммурапи содержали 282 статьи и сочетали в себе уголовное, административное и гражданское законодательство.

После падения Старовавилонского царства и столетий смут и раздоров к концу II тысячелетия до н. э. произошло возвышение города Ашшура, когда-то занимавшего малозначительное положение на северной периферии месопотамского культурного ареала, а в ту эпоху ставшего ядром для формирования могущественной Ассирийской державы. В результате многочисленных войн Ассирия в той или иной форме подчинила себе большинство государств Ближнего Востока, впервые в истории объединив в пределах одного государства самые различные народы, населявшие огромную территорию. Становление Ассирийской империи совпало с очередной технологической революцией в истории человечества – освоением металлургии железа и, соответственно, с переменами в военном деле³³.

³² Элам – древнее государство к востоку от Месопотамии, располагавшееся на территории современного Ирана.

³³ См.: *Запарий В. В., Нефедов С. А.* История науки и техники / УМЦ УПИ. Екатеринбург, 2003. 67 с.

Древние ассирийцы вошли в историю как храбрые, но при этом безжалостные и жестокие воины. Анналы (хроники) ассирийских царей изобилуют живописанием их «подвигов» – полного разграбления покоряемых стран, почти поголовного истребления населения.

Неудивительно, что собственный вклад Ассирии в культуру Древнего Востока был невелик. Так, в области литературы ассирийцы не создали ничего, кроме царских военных анналов. Причем характерно, что даже эти типично ассирийские литературные памятники создавались на общеупотребительном для Месопотамии аккадском (вавилонском) литературном языке. Тем более это относится к собранию знаменитого ассирийского царя Ашшурбанипала (VII век до н. э.), который в своей столице Ниневии собрал внушительную библиотеку шумеро-аккадской и вавилонской литературы на глиняных табличках.

Библиотека царя Ашшурбанипала – это крупнейшая сохранившаяся библиотека древнего мира и древнейшая из всех известных библиотек. Обнаруженная археологами часть библиотеки состоит из 25 000 глиняных табличек с клинописными текстами. Открытие библиотеки английскими археологами в середине XIX века имело огромное значение для понимания культур Месопотамии и для дешифровки клинописи. В какой-то степени библиотека Ашшурбанипала стала ключом ко всей ассиро-вавилонской культуре.

Ашшурбанипал, что нетипично для ассирийских царей-воителей, был большим грамотеем и книгоцелем. Он вознамерился создать библиотеку, которая бы исчерпывала весь запас знаний, накопленный к тому времени человечеством. Львиную долю фондов, сообразно особенностям культуры того времени, составляли тексты магических заклинаний, пророчеств, магических и религиозных ритуалов, мифологических сказаний. Библиотека имела большое собрание медицинских текстов (при том, что медицина на Древнем Востоке была неотделима от магии). Здесь имелись также многочисленные списки литературно-эпических сказаний, в частности таблички с «Эпосом о Гильгамеше» и мифологическим переводом *Энума элиш* (шумеро-аккадской космогонической поэмы), а также многое другое.

Все это богатство оказалось погребенным в земле после того, как в 612 году до н. э., всего через 14 лет после смерти Ашшурбанипала, объединенные войска мидийцев и вавилонян захватили и разрушили ассирийскую столицу Ниневию.

Только в 1849 году О. Г. Лэйрд, раскопав холм Куёнджик на берегу Тигра, открыл развалины Ниневии. Таким образом, для мировой цивилизации были сохранены не только библиотека Ашшурбанипала, но и значительное количество памятников искусства, среди которых выделяется рельеф «Умирающая львица» – знаменитый шедевр мирового значения, ныне хранящийся в Британском музее в Лондоне.

После гибели Ассирии центр месопотамской цивилизации вновь переместился в Вавилон, который стал столицей так называемого Нововавилонского царства, достигшего вершины своего довольно кратковременного могущества при царе Навуходоносоре II (605–562 годы до н. э.), чей образ в самых черных красках рисует Библия. Это неспроста: именно Навуходоносор подчинил иудеев своей власти, увел еврейский народ в «вавилонское пленение» и разрушил Иерусалимский храм, построенный еще царем Соломоном примерно в X веке до н. э.

Библейский образ «вавилонского столпотворения» (то есть строительства «столпа» – башни) говорит еще и о том, что в нововавилонские времена в столице государства Навуходоносора жили люди самых разных народностей, говорившие на различных языках. Вавилон стал крупнейшим и красивейшим городом мира, прославился своими дворцами и храмами, мостами и садами, среди которых выделялись знаменитые висячие (террасные) сады Семирамиды (царицы Шаммурамат) – одно из древних семи чудес света. Вавилон был настоящим «мегаполисом» Древнего Востока. В городе жило до полумиллиона человек. Вавилон был обнесен мощной кирпичной стеной исключительной высоты, с валом и рвом перед ней. В центре города высился зиккурат в честь бога Мардука – когда-то местного покровителя Вавилона, а теперь главного бога всей Месопотамии.

Непродолжительное время спустя после смерти Навуходоносор, в 539 году до н. э., Вавилон был захвачен армиями персидского царя Кира. Вавилония и вся Месопотамия вошли в состав Персидской державы, управляемой династией Ахеменидов.

История ближневосточной древности I тысячелетия до н. э. была ознаменована созданием «мировых» держав, империй. Персидская империя стала крупнейшей из них. Она простирала свои границы от Северной Африки на западе, где персы покорили Египет и Ливию, до пределов Индии на востоке. Ахеменидские правители проводили гибкую и дальновидную политику по отношению к завоеванным государствам. Каждое из них объявлялось сатрапией (провинцией) Персии и облагалось данью. При этом завоеватели не разрушали города, проявляя терпимость к традициям, религии и культуре покоренных народов. Это обусловило относительную долговечность созданной Киrom империи, которая просуществовала вплоть до завоевания Азии греко-македонянами во главе с Александром Великим.

2.3. Древняя Индия

Древнейшая цивилизация, связанная с древнеиндийским культурным ареалом, возникла в III тысячелетии до н. э. в долине Инда (современный Пакистан). Ее условно называют Хараппской – по имени города Хараппа в пакистанской провинции Белуджистан, где впервые были обнаружены артефакты этой культуры. К сожалению, древнейшая письменность Индии до сих пор не расшифрована.

Хараппская культура была развитой городской культурой. Города в Древней Индии возводились по заранее разработанному плану. Организация пространства в них была строго геометрической. Улицы строились широкими (до 10 м) и пересекались под прямым углом. Около 1800–1700-х годов до н. э. Хараппская цивилизация начала приходить в упадок. Города опустели, часто на развалинах домов сооружались дома новые – значительно беднее и примитивнее. Сократилось ремесленное производство, сузилась внутренняя и внешняя торговля.

Причины упадка и краха цивилизации долины Инда до сих пор не вполне ясны. Какое-то время главной из них считалось вторжение пришельцев с запада и севера – ариев. Однако упадок Хараппы начался раньше появления ариев.

Как бы то ни было, начиная с середины II тысячелетия до н. э. история Индии оказывается связанной с культурой индоевропейских (индоарийских) народов, которые принесли в Индию свои обычаи, социальную структуру и организацию, систему религиозных верований. Эта культура называется ведической, поскольку ее фундамент образовывали **Веды** – сборник древних священных текстов, записанных на санскрите – индоевропейском языке, которым пользовалось жречество.

Всего существуют четыре Веды. 1. **Ригведа** (Веда гимнов) – собрание гимнов индоарийским богам. Содержит 1 017 гимнов, к которым прилагаются еще 11 дополнительных. 2. **Самаведа** (Веда напевов, состоящая преимущественно из снабженных нотаций гимнов Ригведы. Она была предназначена для жрецов, исполнявших песнопения во время торжественного обряда. 3. **Яджурведа** (Веда формул жертвоприношения, предназначавшаяся для жрецов, которые выполняли обрядовые действия. 4. **Атхарваведа**, позднее других включенная в ведический канон. Содержит кроме гимнов тексты магических заговоров и заклинаний.

К Ведам примыкает обширная комментаторская литература, истолковывающая эти древнейшие письменные памятники Индии. К **ведическим комментариям** принадлежат **Брахманы** (истолкования значений обрядовых действий, а также сопровождающих их мантр), **Араньяки** («лесные книги», предназначенные для дополнительной и тайной трактовки ритуала) и **Упанишады** (тексты, эзотерическим образом интерпретирующие Веды в контексте посвящения адепта в доктрину «сокровенного знания»). В этих толковательных (экзегетических) текстах произведена разработка основных понятий, составивших основу индийской религии, духовности, метафизической и мистической мысли. К их числу относятся понятия **Брахман** и **Атман**, концепции **кармы**, **сансары** и **мокши**.

Б р а х м а н — это первичная вечная и неизменная духовная сущность, которая в процессе саморазвития воплощается и создает весь мир физических тел включая животных и людей.

А т м а н — это частица Брахмана, вечная неизменная духовная сущность, субъективное психическое начало, сущность индивидуума. Атман является внутренним духовным началом человека.

В Упанишадах впервые формулируется так называемый закон кармы, устанавливающий причинные отношения между поведением и знанием человека в настоящем и его реинкарнацией в будущем, а также учение о сансаре — круге перевоплощений индивида в результате действия «закона кармы» и об освобождении знающего из круга сансары (мокса).

Тексты ведийского канона закрепили специфическую социальную структуру древнеиндийского общества. В Древней Индии все люди подразделялись на четыре социальные общности — варны: жрецы (*брахманы*), воины (*кшатрии*), земледельцы и торговцы (*вайшьи*), слуги (*шудры*). Представители четвертой варны были дискриминируемы как неполноценные люди, существа второго сорта.

Брахманистская концепция варн может быть сведена к следующим основным пунктам.

1. Только представители трех первых варн могут быть допущены к обряду инициации (посвящения) и к изучению священных Вед, а также закона дхармы (совокупности установленных норм и правил, соблюдение которых необходимо для поддержания космического порядка). Все это делает их «дваждырожденными», то есть рожденными духовно. Шудры не допускаются к изучению Вед.

2. Каждая варна имеет круг своих, четко очерченных, занятий.

3. Переход из одной варны в другую ни в коем случае не допускается. Варны являются абсолютно замкнутыми образованиями.

4. Все четыре варны должны следовать общей дхарме.

5. Кроме четырех варн существуют вневарновые (варварские и иноземные) племена, представители которых не могут рассматриваться как полноценные люди (еще в большей степени, чем шудры), и на них не распространяются законы дхармы.

Варно-кастовая система в Индии сложилась в глубокой древности и существовала многие столетия, ее пережитки не преодолены до сих пор. Такого рода сословная замкнутость, а значит – почти полное отсутствие социальной мобильности в индийском обществе служили серьезнейшим тормозом для его развития.

Законодательно кастовая система в Индии была отменена только после Второй мировой войны, с получением Индией независимости от Британской империи, однако выступления против неизбежности варн происходили еще в древности, начиная с середины I тысячелетия до н. э. Они были связаны с появлением и развитием новых религиозных систем (джайнизма и, особенно, буддизма), которые отвергали не только варновое деление, но и в целом авторитет древних Вед.

Кризис ведической религии и брахманистской идеологии, обозначившийся к середине I тысячелетия до н. э., привел к настоящей духовной революции в индийском культурном ареале и к возникновению **буддизма** – религии, которой будет суждено перешагнуть через границы Индии и стать первой по времени появления мировой, надэтнической и наднациональной религией.

Будда (в переводе с языка пали, на котором написано большинство ранних буддийских текстов, – Просветленный, или, что точнее, Пробужденный) – основатель буддийской духовной традиции, при рождении получивший имя Сиддхартха Гаутама, по преданию жил в VI–V веках до н. э. Он принадлежал к варне кшатриев. Учение Будды было полно неприятия ведийского формализма и переносило акцент с обрядово-ритуальной стороны религии на духовно-нравственное совершенствование и очищение человека. Будда учил о «четырех благородных истинах» и «восьмеричном пути» избавления от страданий. Человек должен жить в соответствии с «четырьмя благородными истинами», которые суть:

- 1) благородная истина о страдании (*дуккха*);
- 2) благородная истина о причине страдания;
- 3) благородная истина о прекращении страдания;
- 4) благородная истина о пути, ведущем к прекращению страдания.

Путь к прекращению страданий – это «восьмеричный путь» правильности, то есть восемь ступеней на пути к избавлению от страданий, к достижению н и р в а н ы (в переводе с пали и санскрита – затухание, угасание, иссякание, успокоение) – конечной цели человеческого существования, достижение которой равнозначно окончательному уничтожению страдания.

Когда Будда умер, около пятисот его последователей собрались в Раджагрихе, чтобы изложить учение в том виде, в каком они его запомнили. Были сформированы доктрина и правила поведения, которыми руководствовалась монашеская община (*сангха*). Впоследствии это направление получило название *тхеравада* («школа старейшин»). На «втором соборе» в Вайшали руководители общины объявили незаконными послабления в десяти правилах, которые практиковались местными монахами. Так в буддизме произошел первый раскол.

По мере распространения буддизма в Индии количество расколов и, соответственно, новых буддийских школ только множилось. Постепенно, однако, внутри индийского буддизма выделились две основные его интерпретации, обычно именуемые *хинаяна* (древняя «малая колесница») и *махаяна* («модернистская» «большая колесница»)³⁴.

Хинаяна и махаяна расходятся на основе двух базовых аспектов обеих традиций: 1) их представления об идеальной личности и цели буддийского пути и 2) их учения о природе Будды.

Идеальной личностью в хинаяне является *архат* – святой монах, достигший собственными усилиями цели «восьмеричного пути» – нирваны и навсегда покинувший мир.

Хинаяна – сугубо монашеская форма буддизма. Строго говоря, в рамках данной традиции только монахи могут считаться буддистами в собственном смысле слова, только они могут достичь нирваны и обрести освобождение от уз сансары. На долю мирян остается улучшение своей кармы через совершение добрых дел и накопление

³⁴ Термины «хинаяна» и «махаяна» возникли из полемических высказываний махаянистов, стремившихся отделить свои новые интерпретации от старых.

заслуг, обретенных поддержкой и содержанием *сангхи* (монашеской общины).

Эти положения хияяны претерпели радикальную ревизию в махаянской версии буддизма.

Бодхисаттва – центральная фигура буддийского учения в версии махаяны – это наставник, который ведет людей по пути внутреннего совершенствования и тем самым приближает их освобождение от земных страданий.

Если хияяну можно считать сугубо монашеским направлением, то в махаяне (при том, что монашеская практика там также играет очень важную роль) принятие соответствующих обетов и пострига не являются необходимыми условиями для обретения состояния Будды.

Нужно особо отметить, что именно в форме махаяны буддизм стал мировой религией.

На своей родине, в Индии, буддизм претерпел значительные метаморфозы. В III веке до н. э. при царе Ашоке из династии Маурьев, которая объединила почти всю Индию в огромную империю, буддизм фактически стал государственной религией. В последующем, в течение столетий, буддизм оставался одной из наиболее распространенных и почитаемых традиций на Индийском субконтиненте. Однако примерно в середине I тысячелетия н. э. начинается спад, приведший к почти полному исчезновению буддизма в стране. Буддизм был вытеснен с почвы, на которой возник, традиционными индуистскими культами, выросшими на основе древней ведической религии, а также агрессивно наступающим исламом, активно проникавшим в Индию.

Вытесненный из Индии махаянистский буддизм распространился по сопредельным странам и регионам, расширив свое влияние на огромные территории.

Не только буддийские проповеднические тексты (иногда, как *Дхаммапада*, являвшиеся одновременно выдающимися литературными памятниками), но и буддийские архитектура, скульптура, живопись способствовали широкому распространению буддизма в Индии, а затем и в других азиатских странах.

Расцвет в Индии буддийской скульптуры относится к IV–V векам. В этот период изготавливается множество изображений Будды и бодхисаттв из самых разных материалов, от совсем маленьких трехмерных форм до огромных фигур многометровой высоты. Популярны были не только круглые скульптуры, но и рельефы.

Живописные изображения Будды и буддийской символики можно видеть практически в любом буддийском храме. Самые ранние из сохранившихся произведений индийской живописи, относящиеся к I или II векам до н. э., – росписи храмово-монастырского пещерного комплекса Аджанты в Хайдарабаде. Живопись Аджанты – это иллюстрации к буддийским легендам, которые, однако, фактически раскрывают панораму общественной жизни Древней Индии во всем ее многообразии.

2.4. Древний Китай

Если индийская культура была религиозной по преимуществу, а мышление индийцев было наполнено мистическими спекуляциями, то китайская культура представляла собой совершенно иной культурный тип. С глубокой древности социальная этика и административная практика играли в Китае гораздо более существенную роль, чем метафизические абстракции и рецепты индивидуалистического религиозного спасения. Нормы социальной жизни в Китае определял этически детерминированный рационализм.

Конфуцианство оказало едва ли не решающее влияние на характер не только традиционной китайской культуры, но и культур ряда сопредельных стран (Кореи, Японии, некоторых стран Юго-Восточной Азии). Его основатель **Конфуций** (латинизированный вариант произнесения китайского имени Кун-фу-цзы) жил в VI–V веках до н. э. в так называемую эпоху Чжаньго – «Борющихся государств», когда Китай находился в состоянии тяжелого внутреннего кризиса. Выступив с критикой своего века, Конфуций на основе этого противопоставления создал картину идеализированной древности. Пиетет перед этой идеализированной древностью через не-

сколько веков после смерти философа стал основным и постоянно действовавшим импульсом общественной жизни Китая.

Конфуций создал свой идеал совершенного человека – *цзюнь-цзы*, который должен был обладать определенными нравственными качествами. Среди них выделяется *жэнь* (гуманность), включавшая в себя скромность, справедливость, сдержанность, достоинство, бескорыстие, любовь к людям и т. п. Китайский философ разработал и ряд других понятий, в том числе *чжэн* (верность и искренность) и *ли* (благопристойность и соблюдение церемоний и обрядов), то есть своеобразную систему древнекитайского этикета.

В конечном счете социальным идеалом Конфуция было авторитарное патерналистское государство, устроенное по образцу большой патриархальной семьи с государем – «отцом» и подданными – «детьми».

Когда конфуцианство превратилось в официальную идеологию традиционного Китая, консервативный элемент в нем, и так мощный, усилился еще больше. Культ древних мудрецов породил глубочайшее уважение к книжной мудрости, но одновременно вызывал недоверие по отношению ко всяческим инновациям. В эпоху Нового времени это сослужило плохую службу, и Китай на многие десятилетия погрузился в пучину отсталости.

Даосизм представлял собой иной, отличный от конфуцианства, поворот в системе китайского мировоззрения.

Конфуций не верил в духов и скептически относился к метафизике. Он был только моралистом, социальным и политическим философом. Тайны мироздания, вечные проблемы жизни и смерти оставались за рамками конфуцианства. Даосизм в противоположность конфуцианству поднял эту проблематику, оставаясь, впрочем, в русле прагматической по духу китайской культуры.

Основателем даосизма считается **Лао-цзы**, который, по преданию, жил во времена Конфуция (большинство современных исследователей полагают, что Лао-цзы является фигурой легендарной). Ему приписывается авторство первого даосского трактата – *Дао дэ цзин*, название которого приблизительно можно перевести как

«Канон пути и его силы»³⁵. В центре доктрины – учение о великом *Дао*, всеобщем Законе и Абсолюте.

Несмотря на то, что концепция *Дао* теоретически во многом напоминает индийскую концепцию великого Брахмана – надмирного Абсолюта, в своих практических проявлениях даосизм мало чем напоминал практику брахманизма. На китайской почве рационализм одолевал любую мистику, хотя даосизм с течением времени все больше превращался из философского учения в религиозное направление.

Религиозный даосизм значительно отличался от даосизма философского. Общефилософские метафизические спекуляции были отодвинуты на задний план. Зато на передний план вышли многочисленные даосские маги и проповедники, учившие способам и техникам достижения долголетия и даже физического бессмертия.

На даосские представления о техниках достижения бессмертия сильно повлияла индийская эзотерическая традиция (при том, что даосизм всегда оставался специфически китайским учением), в том числе буддизм.

Буддизм в форме махаяны проник в Китай из Индии приблизительно во II веке н. э. По мере своего распространения по стране он подвергался все большей китаизации. Так, некоторые китайские буддисты уже в IV веке стали утверждать, что Будда является формой *Дао*. На китайской почве в VI–VII веках возникла особая разновидность буддизма, получившая популярность именно на Дальнем Востоке (а в наше время – в Европе и в Америке), – *чань* (или, в японском варианте, – *дзэн*).

Чань-буддизм, как и другие религиозные и философские течения традиционного Китая, оказал огромное влияние на развитие китайской, японской и всей дальневосточной культуры в целом.

Что касается китайского искусства, то оно представляет собой своеобразную живую традицию с почти трехтысячелетней историей.

³⁵ Данный вариант перевода предложен В. В. Малявиным. См.: *Малявин В. В. Китайская цивилизация*. М. : АСТ, 2001. С. 175.

Особенности китайской культуры и мировоззрения, религиозные и духовные традиции классического Китая оказывали мощное влияние на китайскую художественную традицию. Так, с приходом в Китай буддизма можно говорить о становлении китайского варианта буддийского искусства, ярко проявившего себя в области скульптуры и живописи.

Интересна буддийская роспись пещерных храмов. Распространенные сюжеты росписей – жизнь Будды и его прошлые жизни.

Первым великим живописцем, вошедшим в китайскую историю, был даос **Гу Кайчжи** (ок. 355 – ок. 406). Каждая картина, вышедшая из-под его кисти, сопровождается текстом, что свидетельствует о раннем происхождении типичной для китайского искусства связи живописи с каллиграфией.

В V–VI веках китайские художники и теоретики искусства (Цзун Бин, Се Хэ и др.) закладывают основы эстетической теории.

Широкое распространение буддизма привело к активному строительству каменных, кирпичных и деревянных храмов и монастырей по всему Китаю.

Китайская классическая культура и искусство достигли подлинного расцвета в эпоху Тан (VII–X века н. э.). Расцвет переживала китайская живопись, как буддийская, так и более традиционная.

Кроме того, эпоха Тан – вершина в развитии классической китайской поэзии. А вершиной в развитии танской поэзии является творчество двух великих современников, живших в VIII веке, – Ли Бо и Ду Фу.

Ли Бо (701–762) – парадигматический образец поэтического гения в китайской литературной традиции. Его имя – наиболее известное в танской поэзии, при том, что в «Антологию поэтов Тан», составленную еще в Средние века, входили произведения 2 300 авторов. Поэзия Ли Бо печальна, но в то же время мужественна, она поражает неукротимой силой образов.

Обличение несправедливости, жалость и сострадание к человеку связаны в классической китайской поэзии с именем **Ду Фу** (712–770), отличающегося своеобразием даже на фоне Ли Бо, с которым он был дружен. Литературоведы выделяют в творчестве Ду Фу четыре периода, из которых первый (до достижения поэтом

тридцати пяти лет) был как бы подготовительным, а последний (начиная с 759 года – период отшельничества) самым продуктивным – поэт создал тогда больше тысячи стихотворений.

Творчество Ду Фу оказывало сильнейшее влияние на китайскую поэзию в течение очень долгого времени.

Рекомендуемая литература

Бонгард-Левин Г. М. Древнеиндийская цивилизация / Г. М. Бонгард-Левин. – М. : Наука. Восточная литература, 1993. – 320 с.

Краммер С. История начинается в Шумере / С. Краммер. – М. : Наука, 1965. – 256 с.

Кузищин В. И. История Древнего Востока / В. И. Кузищин, С. Кучера ; под ред. В. И. Кузищина. – М. : Академия, 2012. – 384 с.

Малявин В. В. Китайская цивилизация / В. В. Малявин. – М. : АСТ, 2001. – 632 с.

Торчинов Е. А. Философия буддизма махаяны / Е. А. Торчинов. – СПб. : Петербургское востоковедение, 2002. – 320 с.

Элиаде М. История веры и религиозных идей : От каменного века до элевсинских мистерий / М. Элиаде. – М. : Академический проект, 2009. – 622 с.

Эрман А. Жизнь в Древнем Египте / А. Эрман. – М. : Центрполиграф, 2008. – 400 с.

Вопросы и задания для самопроверки

1. Выделите общее и особенное в развитии основных цивилизаций Древнего Востока.
2. Почему культуру Древнего Египта называют «культурой бессмертия»?
3. В чем состоят особенности культуры древних шумеров?
4. Что такое библиотека царя Ашшурбанипала? Каково значение ее открытия для изучения истории и культуры древней Месопотамии?
5. Охарактеризуйте ведическую религию и брахманистскую идеологию Древней Индии.
6. Что такое «четыре благородные истины» и «восьмеричный путь» буддийской религии? Какова специфика буддийского искусства?
7. Проведите сравнительный анализ конфуцианства и даосизма – двух религиозно-философских и морально-этических доктрин классического Китая.

3. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО АНТИЧНОГО МИРА

Слова «античный», «античность» восходят к латинскому *antiquitas*, что означает «древность». Впрочем, в исторических науках под Античностью, античной культурой понимают не древность вообще, а только западную древность – культуры древних Греции и Рима, противопоставляемые древневосточному культурному типу. Тому есть определенные основания. Античная цивилизация и цивилизации древнего Востока представляли собой разные цивилизационные модели, что проявлялось на различных уровнях социально-экономической, социально-политической и культурной организации.

Отличалось уже само природно-географическое положение. Древневосточные цивилизации зарождались и росли в долинах великих рек, их жители занимались масштабным ирригационным земледелием, на котором базировалось благосостояние и процветание этих обществ. Греция, где возникла античная цивилизация, – это небольшая горная страна с естественной нехваткой плодородной земли, зато со всех сторон окруженная морем. Это привело к тому, что греки строили свое благополучие не столько на земледельческих, сколько на купеческих занятиях – на морской международной торговле.

Если на Востоке в качестве политического строя возобладала деспотия – неограниченная централизованная монархия, опирающаяся на сакральный статус правителя, то в Греции сложилась такая форма социально-политической организации, как *полис*. Полис – это городская гражданская община с прилегающей сельской периферией, которая конституировала себя как государство. Хотя в таком городе-государстве проживало значительное число неполноправных жителей, а также совсем бесправных рабов, именно в нем сложились зачатки представлений о гражданском обществе, появилось само понятие *гражданина*, обладающего всей полнотой политических и экономических прав (а равно и обязанностей).

Таким образом, если на Востоке государство явно доминировало над обществом, то в Греции общество стремилось взять государство под контроль, что достигло наивысшего воплощения в феномене античной рабовладельческой демократии.

На Востоке человек находился под двойным диктатом – государственно-бюрократического аппарата и общины, к которой он принадлежал и неотделимой частью которой являлся. В Греции складывается понимание ценности отдельной личности, начинает формироваться личностное начало в культуре.

Этот факт повлек за собой серьезные собственно культурные и мировоззренческие следствия, помог осуществить транзит (переход) в мировоззрении от мифа к логосу – рациональному началу, породил философию и освобожденную (или почти освобожденную) от магико-мифологических наслоений науку, выдвинул массу личностей-творцов в области искусства, то есть создал все те феномены, которые или не существовали, или находились в зачаточном состоянии на Востоке.

3.1. Культура и искусство античной Греции

Историки Античности обыкновенно придерживаются следующей периодизации древнегреческой культуры (первичной для античного ареала):

- 1) древнейший крито-микенский период (конец III–II тысячелетие до н. э.);
- 2) «темные века» и гомеровский период (XI–VIII века до н. э.);
- 3) архаический период (VII–VI века до н. э.);
- 4) период классики (V–IV века до н. э.);
- 5) эллинистический период (III–I века до н. э.).

Крито-микенский период

Строго говоря, выделение крито-микенского периода в культуре Древней Греции весьма условно. Более того, объединение культуры материковой Греции (микенской) с критской также сомнительно. В действительности мы имеем дело с двумя древнейшими

цивилизациями на территории Европы, достигшими своего расцвета (а затем пережившими упадок) в течение II тысячелетия до н. э.

Ярчайшей из них является цивилизация на острове Крит, вписываемая в общегреческую традицию исключительно, по-видимому, благодаря географической локализации.

Критская цивилизация была открыта в ходе раскопок на рубеже XIX–XX веков английским археологом А. Эвансом, который дал ей название минойской по имени легендарного критского царя Миноса из греческих мифов. Минойцы строили великолепные дворцы с использованием многочисленных колонн, позаимствованных, вероятно, у египтян. Крупнейший из этих дворцов – в Кноссе – стал, возможно, прообразом еще одного греческого мифологического образа – Лабиринта, в котором жил и был сражен афинским героем Тесеем злобный человекобык Минотавр³⁶.

Мастерство критских художников в полном блеске раскрылось в многочисленных фресках, украшавших стены Кносского дворца. Художественный диапазон запечатленных на фресках образов чрезвычайно разнообразен: дикая кошка на охоте, кружащиеся в танце люди, неподражаемые по изяществу фигуры морских существ.

Миносские памятники полны изображений религиозных обрядов и ритуалов, среди которых выделяются сюжеты, посвященные культу быка, столь популярному на древнем Крите.

Могущество Крита было подорвано в XIV веке до н. э. в результате природной катастрофы – извержения вулкана на соседнем с Критом островке Санторин (Фера), вызвавшим чудовищное цунами. Минойцы так и не сумели до конца преодолеть последствия этого катаклизма. Другим фактором, внесшим лепту в упадок минойцев, был постоянный приток микенцев с континента.

Микенская культура получила свое название по названию ее главного центра – города-крепости Микены на полуострове Пелопоннес. Племена, составлявшие ядро этой цивилизации, назывались ахейцами. В эпоху, когда Крит вступил в полосу упадка, микенская культура, наоборот, переживала подъем.

³⁶ См.: *Грейвс Р.* Мифы Древней Греции. Екатеринбург : У-Фактория, 2005. С. 466–479.

В Микенах XIV века до н. э. велось масштабное строительство. Расширялся и укреплялся Микенский акрополь, возводились мощные стены со знаменитыми Львиными воротами.

Микенское время – это эпоха расцвета бронзового века. Из бронзы делались самые разнообразные орудия труда, оружие, сосу-ды, украшения. При этом микенцы уже знали железо, однако, что любопытно, использовали его исключительно для изготовления украшений.

Но уже XIII–XII века до н. э. стали временем упадка микенского общества. Полностью прекращается каменное строительство, историками не найдено данных о внешних связях. Вторжение в Микены в XII столетии племен дорийцев, пришедших с севера Балканского полуострова, положило конец микенской цивилизации.

«Темные века» и гомеровский период

Дорийское завоевание привело Грецию к глубокому культурно-му регрессу. Резко сократилась численность населения, упал его жиз-ненный уровень, оскудели ремесла, ослабили торговые контакты, была утрачена письменность. Ввиду утраты письменности и недо-статочности археологических данных (вследствие прекращения масштабного строительства и упомянутого обеднения ремесел) едва ли не главным источником информации об этих временах ста-ли эпические поэмы «Илиада» и «Одиссея», приписываемые леген-дарному Гомеру.

Можно сказать, что гомеровские поэмы оказались базовым текс-том эллинской и всей античной цивилизации, а фигура Гомера вос-принималась в качестве величайшего поэта всех времен не только греками и римлянами, но и новоевропейской культурой, во всяком случае, до появления романтизма.

Гомер, согласно античной традиции, был аэдом – бродячим поэтом и исполнителем эпических сказаний, декламирующим их нараспев под аккомпанемент лиры. Никаких достоверных сведений о жизни Гомера нет³⁷ (предание настаивает, впрочем, на его слепоте),

³⁷ Согласно античной традиции о чести быть родиной Гомера спорили семь городов.

вероятно, он жил в VIII веке до н. э., хотя в своих поэмах, очевидно, описывал более раннюю эпоху.

«Илиада» повествует об эпизоде последнего года легендарной десятилетней Троянской войны, которую ахейцы (микенцы) вели против города Троя (Илион) на побережье Малой Азии (современная Турция). Интересно, что вплоть до второй половины XIX века события Троянской войны считались целиком мифологическими, однако немецкий археолог-энтузиаст Г. Шлиман в 70-е годы XIX века произвел раскопки в районе холма Гиссарлык и обнаружил остатки городского поселения, которое было им идентифицировано как Троя.

«Илиада» рисует картины сурового военного быта неустрашимых ахейских и троянских героев, кровопролитных схваток между ними, перемежаемых пирами, погребальными тризнами в честь павших и спортивными состязаниями, столь популярными у греков разных времен. Главным героем «Илиады» является величайший из ахейских воителей Ахиллес. Кульминация поэмы – гибель предводителя троянцев Гектора от руки Ахиллеса.

«Одиссея» – поэма несколько иного рода, если сравнивать ее с «Илиадой». Она рассказывает о странствованиях и приключениях ахейского героя Одиссея, который по окончании Троянской войны отправляется на родину – остров Итаку в Ионическом море, к западу от материковой Греции. Дорога домой занимает у него долгих десять лет. Он оказывается в плену у волшебницы Цирцеи, попадает в пещеру к людоеду-циклопу Полифему, наконец, спускается в сам Аид, где встречается с тенями своих товарищей, погибших под Троей.

В этой поэме силен не просто мифологический, но авантюрно-сказочный элемент, подчеркнутый выдающимся отечественным исследователем древнегреческой культуры А. Ф. Лосевым в его классической работе, посвященной Гомеру, его поэмам и его времени³⁸.

В целом гомеровский период, несмотря на наблюдавшийся в это время культурный упадок, исподволь готовил небывалый подъем греческой культуры, имевший место в архаический и классический периоды развития эллинской цивилизации.

³⁸ См.: Лосев А. Ф. Гомер. М.: Учпедгиз, 1960. 352 с.

Архаический период

Стремительный рост греческой культуры, происходивший в VII–VI веках до н. э., был связан с феноменом Великой греческой колонизации – расселением греков с территории материковой Греции и островов Эгейского архипелага по всему пространству Средиземноморского, а также Черноморского бассейнов. Колонизация сделала греческое общество более восприимчивым к новому и подвижным. Эллы сумели многому научиться у своих соседей, в особенности у народов Востока. Египетская архитектура и монументальная скульптура оказали сильное влияние на зарождавшееся греческое искусство. Египтяне и вавилоняне стали учителями греков в астрономии и геометрии. Наконец, у финикийцев было заимствовано алфавитное письмо – одно из величайших изобретений в истории человечества.

Греки внесли в финикийский алфавит важные усовершенствования, впервые применив буквенные обозначения не только согласных, но и гласных звуков. Излишне говорить, что алфавит был намного удобнее слогового письма крито-микенской эпохи.

Процесс Великой греческой колонизации привел к образованию эллинских поселений в различных регионах Европы, Азии и Северной Африки. Две наиболее массовые волны греческого переселения направлялись, соответственно, на восток – в Малую Азию и на запад – в Южную Италию и на остров Сицилия³⁹. Характерно, что именно в этих регионах появились первые греческие философские школы, фактически родилась философия как особый род духовной деятельности человека, ориентированной на рациональный поиск истины.

Первой философской школой Греции считается милетская (город Милет в Малой Азии был ее центром). Основатель милетской школы **Фалес** принадлежал к числу полубогатырских греческих «семи мудрецов». Его взгляды, как и взгляды большинства философов архаического периода, известны нам, главным образом, по пересказам позднейших авторов.

³⁹ Античная традиция называет регион греческого расселения в Южной Италии и Сицилии Великой Грецией.

Космологическая концепция Фалеса сводилась к трем положениям: 1) все произошло из воды; 2) земля плавает на воде подобно куску дерева; 3) все в мире одушевлено, или «полно богов».

Анаксимандр – второй видный представитель милетской школы. Источником всего сущего Анаксимандр считал некое вечное и беспредельное начало, которое он называл «божественным», утверждая, что оно «всем управляет». Важнейшим свойством этого первоначала, учил Анаксимандр, является *апейрон*, то есть «беспредельное».

Последний крупный представитель милетской школы **Анаксимен** полагал, что все вещи происходят из воздуха либо путем разрежения, связанного с нагреванием, либо же путем охлаждения и сгущения.

Любопытнейшим философским и мировоззренческо-духовным течением в Греции VI века до н. э. и последующих столетий стал пифагореизм.

Пифагор – основатель направления – родился на острове Самос, но затем перебрался в Великую Грецию, в южно-итальянский город Кротон, где и создал свою школу. Он, согласно преданиям, много путешествовал, был в Египте, Вавилонии и, говорят, даже в Индии. Известный и как великий математик, и как великий мистик, Пифагор утверждал, что числа суть принципы, причины и структуры вещей, упорядоченные множества, образы, по которым был сотворен мир. Таким образом, числа у пифагорейцев понимались как принципы строения мира и вещей.

Отдельно от школ философствовал **Гераклит Эфесский** (из рода Эфес в Малой Азии). Важнейшая идея Гераклита – идея борьбы и единства противоположностей.

Ранняя греческая философия была еще слабо отделена от литературы, в том числе и от изящной словесности. Многие греческие философы, такие как **Ксенофан Колофонский** или **Эмпедокл**, излагали свои идеи стихами. Это неудивительно, если учесть, что в период архаики ведущим жанром греческой литературы стала лирическая поэзия.

Крупными греческими поэтами архаического периода были **Архилох**, **Алкей** и поэтесса **Сапфо**.

Значительным завоеванием Сапфо стала ее попытка изобразить любовное чувство не по внешним признакам, как это было в эпосе, а через внутренние переживания. В. Н. Ярхо пишет: «Первые шаги в этом направлении были сделаны Архилохом, и Сапфо, несомненно, продолжает идти тем же путем, когда следующим образом описывает ощущения влюбленного: “Только я взгляну на тебя, как у меня пропадает голос, а язык немеет, быстрый огонь пробегает под кожей, глаза ничего не видят, в ушах стоит звон, меня охватывает холодный пот, всю бьет дрожь, я становлюсь зеленее травы и кажусь чуть ли не мертвой”... Если перемена в цвете лица, дрожь и даже холодный пот могут быть замечены посторонним наблюдателем (как это свойственно в описании аффекта у Гомера), то ощущение внезапной немоты, звон в ушах и внутренний жар принадлежат к числу таких, все еще вполне конкретно-физических, признаков, наблюдение и фиксация которых доступны уже только самому переживающему их индивиду»⁴⁰.

Период архаики с окончательной победой полисного строя дал новый импульс развитию греческого изобразительного искусства и архитектуры.

В области архитектуры высокий уровень мастерства достигается в сооружении храмов. В это время в общих чертах складывается ордерная система, на которой стали базироваться принципы эллинского зодчества. Основными греческими архитектурными ордерами являлись дорический и ионический (позднее выделился коринфский).

Впрочем, греки в архаический период занимались не только храмовым строительством. Они уделяли внимание проектированию городов и сооружению функциональных жилых, торговых и развлекательных помещений. Кроме этого в греческих полисах начали возводиться гавани и маяки.

Развитие храмового строительства было тесно переплетено с возникновением новых скульптурных решений. Широко распростра-

⁴⁰ Ярхо В. Н. Греческая литература архаического периода. Лирическая поэзия // История всемирной литературы. В 8 т. Т. 1. М. : Изд-во АН СССР, 1983. С. 339.

няется декоративный рельеф. Вместе с тем создаются объемные скульптурные изображения мифических героев, которые отождествляли греческие идеалы добра, отваги, мужества. Все вместе это объединялось в специфически греческом понятии *калокагатия*. Калокагатия – это этико-эстетический идеал древнегреческой культуры, предполагающий гармонию телесного и душевного совершенств, гармоничное сочетание физических (внешних) и нравственных (душевных, внутренних) качеств.

Живопись в эпоху архаики развивалась, главным образом, в форме вазописи, то есть росписей на керамических сосудах.

Архаический период древнегреческой культуры стал подготовительным этапом, без которого был бы невозможен подлинный взлет греческого гения, произошедший в эпоху классики.

Классический период

Эпоха расцвета греческой культуры – это V–IV века до н. э., время, когда огромный потенциал для культурного развития, накопленный в рамках полисной социально-политической организации, реализовался в наиболее полном объеме, когда греческая философия, литература и искусство достигли подлинных вершин.

В греческой философии классического периода произошел своеобразный «антропологический поворот», и главным предметом интереса мыслителей стал не столько окружающий человека мир, сколько сам человек. Это смещение фокуса внимания философов связывают обычно с именем Сократа, а вся история античной философии делится на до- (досократики) и послесократовскую.

Сократ, живший в Афинах и умерший там же в 399 году до н. э., стал идеалом истинного мудреца в исторической и культурной памяти человечества. Он никогда ничего не писал, излагая свои идеи в ходе бесед с учениками или споров с оппонентами. По политическим взглядам Сократ был, скорее, сторонником аристократии, чем современной ему афинской демократии, которую он подвергал резкой критике. Как результат, 70-летний философ был привлечен к суду по обвинению во «введении новых божеств» и «развращении юношества». Приговоренный к смерти Сократ отказался бежать из афинской тюрьмы (такой побег легко могли организовать

его ученики и сторонники) и выпил положенную ему чашу с ядом цикуты, проявив истинно философское спокойствие и равнодушие перед лицом смерти.

Впечатляющий образ великого афинского мудреца был нарисован **Платоном** в «Диалогах» и «Апологии Сократа». Этот талантливейший сократовский ученик разработал собственную философскую систему, которая оказала огромное влияние на все последующее развитие европейской интеллектуальной традиции.

Сердцевина философии Платона – учение об идеях (*эйдосах*). Идеи существуют сами по себе. Окружающий нас материальный мир, мир вещей, есть лишь бледная копия потустороннего сверхчувственного мира.

Платон уделял большое внимание разработке разных форм полисного строя и его сущности и подготовил проект идеального государственного и социального порядка, запечатленный в трактате «Государство». С точки зрения Платона идеальный полис должен иметь строго иерархическое социальное и государственное устройство: все население подразделяется на три замкнутых сословия: руководящее сословие правителей-философов и военных охранителей государства (стражей), сословие работников (ремесленников, земледельцев, купцов) и сословие рабов. Согласно Платону такое строго иерархическое устройство должно предохранить греческий полис от кризиса и разложения.

Своеобразным итогом в развитии греческой мысли классического периода стала философия **Аристотеля**. Этот энциклопедист занимался глубокими исследованиями в области физики, астрономии и метеорологии, медицины и зоологии и строил философскую систему на основе собственных научных наблюдений.

Свои эстетические идеи Аристотель высказал в трактате «Поэтика». В этом произведении он представил концепцию искусства как *мимесиса* (подражания природе), а также разработал учение о *катарсисе*.

Греческое слово «катарсис» может быть переведено как «очищение», «возвышение», «оздоровление». Аристотель в «Поэтике», рассуждая о трагедии, показывает, как искусство (в данном случае –

театральное), вызывая сострадание и страх, заставляет зрителя сопереживать, тем самым очищая его душу, возвышая и воспитывая его. Именно такое воздействие искусства на человека называется катарсисом.

Не случайно главный эстетический трактат Аристотеля базируется на примерах, взятых из области театрального искусства. Театр для Греции классического периода стал важным культурным феноменом, а драматическая поэзия – центральным литературным жанром.

Театральные представления вышли из праздничных религиозных церемоний, связанных с культом Диониса (Вакха) – буйственного, оргиастического, музыкального божества вина и виноделия⁴¹. Со временем они стали самостоятельным видом искусства, заняв особое место в жизни греков.

Сценические представления давались на круглой площадке – *орхестре*, которую амфитеатром окружали ряды для зрителей, так что все это напоминало современный стадион. Сценическое действие разыгрывалось как диалог между одним актером и хором. В V веке до н. э. в действие был введен второй актер, а затем и третий. Актеры выступали в масках и на *котурнах* – особой обуви на очень высокой платформе.

Расцвет греческой трагедии связан с именами трех великих трагиков: Эсхила, Софокла и Еврипида.

Зрелые годы **Эсхила** пришлось на времена победоносных сражений греков с персидскими завоевателями (греко-персидские войны 500–449 годов до н. э.). Сохранились семь трагедий Эсхила из приписываемых ему девяноста. Наиболее известны «Персы», «Прикованный Прометей» и трилогия «Орестея».

В творчестве **Софокла** древнегреческая трагедия поднимается до огромных художественных вершин, что особенно отразилось в его произведениях «Царь Эдип», «Эдип в Колоне» и «Антигона». Идея всемогущества человека, беспредельности его сил («Много в природе дивных сил, / Но сильнее человека – нет») сочетается

⁴¹ См.: Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки. СПб.: Азбука-классика, 2005. 208 с.

у Софокла с типичным для греческого мировоззрения представлением о всемогуществе неумолимой «судьбы» – *ананке* с ярко выраженным греческим космоцентризмом.

В творчестве **Еврипида** (сохранилось около двух десятков его произведений) греческая трагедия обогатилась новыми достижениями. Его пьесы отличаются глубоким психологизмом, дотоле невиданным в античной литературе.

Творчество греческих трагиков стало выдающимся художественным открытием и оказало большое влияние на развитие последующего мирового словесного искусства.

С не меньшей силой греческие образцы воздействовали и на формирование европейской и мировой архитектуры и изобразительного искусства.

Парадным и религиозным центром греческого города был акрополь, где располагался храм главного божества – покровителя данного города. Наиболее известен ансамбль Акрополя в Афинах – культурном и экономическом центре Эллады классического периода. Центром ансамбля был Парфенон – храм, посвященный Афине Палладе.

Велики достижения эллинской скульптуры. Она представлена именами таких мастеров, как Мирон, Поликлет, Фидий и др.

Мирона еще его современники характеризовали как величайшего реалиста и знатока анатомии. Его наиболее знаменитое произведение – «Дискобол». Статуя атлета, намеревающегося пустить диск, дошла до сегодняшнего дня в нескольких копиях.

Самыми выдающимися представителями высокой классики были Поликлет и Фидий.

Поликлет написал теоретическое сочинение «Канон», где стремился обосновать и практически воплотить закон идеальных пропорциональных отношений, выражавшийся у него в стремлении к ясной соразмерности отдельных частей гармонически сложенного, прекрасного человеческого тела. Наиболее ярко художественные воззрения Поликлета проявились в его статуе «Дорифор» («Копьеносец»).

Фидий, наряду с Поликлетом, являлся наиболее значительным и авторитетным мастером древнегреческой скульптуры эпохи

классики. Он руководил работами по художественному убранству афинского Акрополя и создал для него статую Афины Парфенос (Афины-Девы), выполненную из золота и слоновой кости. Также Фидий знаменит своей статуей Зевса Олимпийского для храма Зевса в Олимпии.

Эллинистический период

К концу IV века до н. э. в греческом мире наметился кризис традиционного полиса, имеющий целый ряд причин экономического и социально-политического характера. Часть (весьма влиятельная) греческих элит видела выход из кризиса в объединении полисов и организации панэллинского (общегреческого) военного похода на Восток для обретения новых земель. Эта программа была осуществлена в 30-е годы IV века до н. э. Александром Македонским, чьи победоносные фаланги прошли с боями от Греции до Индии. Так возникла огромная империя Александра, распавшаяся, однако, вскоре после его ранней смерти на несколько царств, где стали править бывшие диадохи (полководцы) Александра. Таким образом, политическая жизнь античной Греции периода эллинизма стала определяться не множеством враждующих полисов, а несколькими крупными государствами. Полисная система прекратила свое существование.

Значимым фактором культурной жизни эллинистического периода являлась активная государственная поддержка культуры, что было связано с изменением политической ситуации – сменой полисов большими централизованными монархиями.

Меценатством особенно прославились египетские цари из династии Птолемеев. Птолемей I открыл в начале III века до н. э. в своей столице Александрии центр всех видов культурной деятельности – *Мусей* (или Музей). Мусей представлял собой комплекс помещений для жизни и работы ученых и писателей, которых приглашали в Александрию со всех концов греческого мира. Помимо спален, столовой, садов и галерей для отдыха и прогулок Мусей включал в себя также «аудитории» для чтения лекций, «лаборатории» для научных занятий, зоосад, ботанический сад, обсерваторию и, конечно же, библиотеку. *Александрийская библиотека*

была крупнейшим книгохранилищем античного мира. К концу периода эллинизма в ней насчитывалось около 700 тыс. папирусных свитков.

Эллинистическую культуру часто характеризуют как синтез греческих и восточных культурных начал. Влияние античной культуры на Восток очевидно, обратное влияние – восточной культуры на греческую – кажется менее заметным, но оно тоже было немалым, особенно в сфере религии.

Результатом неуверенности в завтрашнем дне стал повышенный интерес к вопросам загробного бытия человека, а новые объекты религиозного поклонения начали искать на Востоке. Огромной популярностью в греческой религии эллинистического периода пользовались культы египетской богини *Исиды*, малоазийской *Кибелы* (Великой Матери), иранского бога *Митры* и др. Для всех этих восточных культов был характерен ярко выраженный мистический и даже экстатический характер.

В области философской мысли эллинизм тоже сильно отличается от предшествующего классического периода.

Интеллектуальный ландшафт эллинистического периода был сформирован представителями новых философских школ, среди которых выделялись эпикурейцы, стоики и скептики.

В центре этических взглядов эпикурейцев (глава школы – афинский философ **Эпикур**) находилось понятие «наслаждение». Но под ним понималось отнюдь не стремление к удовольствиям, а прежде всего отсутствие страданий, спокойствие души, безмятежность. Отсюда – отказ эпикурейцев от участия в деятельности общества, полный уход в частную жизнь.

Основателем философской школы стоицизма, возникшей в Афинах, был эллинизированный финикиец с острова Кипр **Зенон** из Кития⁴². Факт его происхождения – характерная иллюстрация космополитизма эллинистического периода. По учению стоиков, ничего случайного нет и быть не может: все предопределено, все подчинено

⁴² Местом, где Зенон вел занятия с учениками, была Расписная Стоя (один из портиков на афинской Агоре), от которой пошло и название школы.

неумолимым законам судьбы. Свобода человека заключается только в том, чтобы подчиниться этим законам и следовать им. «Судьба желающего ведет, а нежелающего – тащит», – говорили стоики.

Скептическая школа, основанная **Пирроном** из Элиды, учила, что мир по своей природе непознаваем, о чем говорит уже тот факт, что все философы толкуют его по-разному. Поэтому следует отказаться от всяких положительных утверждений и жить по законам житейского здравого смысла, руководствуясь соображениями собственной пользы.

Период эллинизма стал временем расцвета античной науки.

Величайшим ученым эллинистического периода был математик, механик и физик **Архимед** из Сиракуз. Он обосновал закон рычага и открыл основной закон гидростатики, называемый с тех пор законом Архимеда.

Крупнейший математик того времени александриец **Евклид** – автор геометрического трактата «Начала», и по сей день составляющего основу школьной геометрии.

В III–I веках до н. э. бурно развивались астрономия (**Аристарх Самосский**) и география (**Эратосфен** и **Страбон**), ботаника и анатомия.

В эллинистический период новых высот достигла и художественная литература, представленная различными родами и жанрами. Центральное место, впрочем, в ней занимала поэзия, главным центром которой являлась Александрия. Александрийские поэты (и одновременно – ученые-филологи) предпочитали «малые формы». Лидером александрийской поэзии был видный филолог **Каллимах**, возглавлявший Мусей.

Современник Каллимаха **Аполлоний Родосский** попытался возродить героический эпос, написав большую поэму «Аргонавтика», повествующую о плавании аргонавтов в Колхиду за золотым руном. Поэма стала заметным явлением в греческой литературе своего времени, но, конечно, она была не в состоянии конкурировать с идеальными образцами жанра, данными Гомером.

Крупнейшим центром драмы в период эллинизма оставались Афины. Здесь получила развитие так называемая «новая аттическая комедия», самым известным представителем которой был **Менандр**.

Для архитектуры эллинизма была характерна монументальность, иногда доходящая до навязчивой гигантомании.

В скульптуре художники эллинистического периода тоже отошли от традиций классики. В новых условиях скульпторы стремились внести в свои произведения проявления бурных эмоций и страстей. Характерный пример – знаменитая статуя Ники Самофракийской.

Культура периода эллинизма представляла собой новый этап в истории античной культуры. Это было время, когда сложились предпосылки для формирования по-настоящему мировой культуры, когда греческий мир обогатился инокультурными (прежде всего – восточными) элементами.

3.2. Культура и искусство Древнего Рима

Культура Древнего Рима представляла собой определенное единство и носила самобытный характер. Сказанное не отменяет того факта, что на формирование древнеримской культуры повлияли художественные ценности и традиции двух великих культур античного мира: культур этрусков⁴³ и греков. Характерно, что во II–I веках до н. э. Рим, подчинивший себе греческий мир в военно-политическом отношении, сам попал от него в значительную культурную зависимость. Существенным фактором является еще и то, что древнеримская и древнегреческая культуры развивались на базе античной гражданской общины (полиса).

В Риме первых веков его истории⁴⁴ исключительное значение приобрели взаимоотношения между патрициями и плебеями (основными древнеримскими сословиями). На первый план в этих

⁴³ Этруски – древние племена, населявшие в I тысячелетии до н. э. северо-запад Апеннинского полуострова (область Этрурию, современную Тоскану) и создавшие развитую цивилизацию.

⁴⁴ Легендарная дата основания Рима – 753 год до н. э. Относящийся больше к области преданий царский период в истории Рима закончился в V веке до н. э., когда начался период Республики. Республика была заменена Империей в последней трети I века до н. э., в эпоху Октавиана Августа.

взаимоотношениях вышла борьба за различные законы, вырывавшиеся «простолюдинами»-плебеями у их аристократических противников, что обусловило особую роль права в жизни общества.

Помимо классических образцов государственного устройства и права, а также непревзойденного в древности военного искусства (непобедимые римские легионы превратили Средиземное море во «внутреннее озеро» Римского государства) Рим продемонстрировал невиданный нигде в древнем мире строительный размах, прежде всего и главным образом в области градостроительства.

Развитие римской цивилизации привело к значительному росту и возвышению столицы государства – города Рима, который в период своего расцвета на рубеже старой и новой эры насчитывал от 1 до 1,5 млн жителей. Римские города развивались вокруг городского центра, включавшего форум, базилику, термы, амфитеатры, храмы, посвященные местным и римским богам, триумфальные арки, административные здания.

К наиболее характерным памятникам римского зодчества относятся акведуки, мосты, театры, городские и загородные резиденции императоров и знати, здания государственных учреждений, амфитеатры и цирки.

Кроме того, особенностью городов эпохи Империи являлось наличие в них коммуникаций: каменных мостовых, водопроводов (акведуков), канализации (клоак). Не менее знамениты римские дороги. Объем дорожного строительства в римскую эпоху был беспрецедентен для древности.

Римская наука в целом носила преимущественно прикладной характер: писались трактаты по архитектуре и строительству, развивалась юриспруденция, больших успехов достигли агрономическая наука и медицина.

В III веке до н. э. под сильным греческим влиянием возникла римская литература (на латинском языке), а уже к I веку до н. э. в Риме появились выдающиеся писатели и поэты, чье творчество входит в золотой фонд мировой культуры.

Крупнейшим римским писателем, а также талантливым оратором, философом, политическим и общественным деятелем I века

до н. э. был **Марк Туллий Цицерон**. Его публицистические и философские произведения («Тускуланские беседы» и др.) относят к лучшим образцам латинской прозы. Творчество Цицерона открыло в римской литературе эпоху так называемой «золотой латыни».

Но все же наиболее распространенным и популярным родом литературы в Римской республике, а потом и в Империи, оставалась поэзия.

Современниками Цицерона были два крупных поэта диаметрально противоположных направлений: Тит Лукреций Кар и Гай Валерий Катулл.

Лукреций – поэт по форме, а по сути – философ эпикурейского (атомистического) направления. Свои философские взгляды (фактически переложение натурфилософской части учения Эпикура) он изложил в пространной поэме «О природе вещей».

Иного рода поэзия **Катулла**. Известный отечественный филолог, блестящий знаток античной литературы М. Л. Гаспаров пишет о нем: «Катулл – любимец читателей нового времени; на это звание он может притязать больше, чем любой другой античный лирик. Время его славы началось лет двести назад: до этого ему приходилось делиться читательской любовью с более именитыми классиками, но после того, как предромантики и романтики объявили, что истинная поэзия – там, где непосредственность и страсть, Катулл оказался ближе всего к этому идеалу»⁴⁵.

Поистине взлетом римской поэзии, литературы, да и культуры в целом отмечен так называемый «золотой век Августа» – первого римского императора, который правил с 30 года до н. э. по 14 год н. э. На эту эпоху пришелся пик творчества трех великих римских поэтов: Вергилия, Горация и Овидия.

Публию Вергилию Марону выпало на долю создать «Энеиду» – национальный эпос римского народа. «Энеида», то есть история героя Энея описывает взятие Трои греками, путешествие троянца Энея в Италию, его дипломатические и военные предприятия. Главным для Энея является величие Рима.

⁴⁵ *Гаспаров М. Л. Поэзия Катулла // Гай Валерий Катулл. Книга стихотворений. М. : Наука, 1986. С. 155.*

Квинт Гораций Флакк – еще один римский поэт эпохи Августа, снискавший мировую славу. Гораций был лирическим поэтом по преимуществу, но его лирика совсем не похожа на катулловскую – она сдержанна, не поверхностна, дает простор не только сердцу, но и разуму и вполне согласуется с горациевским стилем – отточенным и бесстрастно-изящным.

Публий Овидий Назон был третьим великим римским поэтом эпохи Августа, который пережил как признание и громкую славу, так и горестную опалу, приведшую к его ссылке в город Томы (на территории современной Румынии).

Настоящим шедевром поэта стала эпическая поэма «Метаморфозы». В ней повествуется о различного рода мифических превращениях, начиная с создания мира из Хаоса и вплоть до апофеоза Юлия Цезаря, душа которого, согласно распространенному поверью, переселилась в комету, появление которой совпало с погребальными играми в его честь.

В первых веках новой эры в Риме создавалась также чрезвычайно своеобразная художественная проза. Здесь выделяются имена Гая Петрония Арбитра (I век) и Луция Апулея, жившего во II веке.

Гай Петроний, которого называли арбитром изящества за его безупречный художественный вкус (отсюда и прозвище – Арбитр), написал роман «Сатирикон». От этого романа до наших времен дошли лишь разрозненные фрагменты, но и они позволяют сделать вывод о значительном и оригинальном таланте его автора.

Роман **Апулея** «Метаморфозы, или Золотой осел» сочетает элементы авантюрного произведения, знакомые римской литературе по «Сатирикону», и мистический эзотеризм, характерный для эпохи религиозного брожения первых веков нашей эры.

Римский роман оригинален, он ушел далеко вперед (особенно в смысле формы) от соответствующих греческих образцов. В области же изобразительного искусства римляне показали себя прилежными учениками греков.

Римские ваятели проявили оригинальность и своеобразие только в одном – в создании индивидуального скульптурного портрета. Римский скульптурный портрет стал их визитной карточкой.

Римское искусство скульптуры достигло удивительного реализма. Более того, для некоторых портретов характерен так называемый «веризм» – реализм, переходящий в натурализм, когда создаются изображения, поражающие своей правдивостью.

Подводя итог, отметим, что культура Древнего Рима, которая во многом продолжила античные традиции Греции, отличалась сдержанностью, внутренней суровостью и внешней целесообразностью. Практицизм римлян нашел достойное выражение в градостроительстве, политике, юриспруденции, военном искусстве. Опираясь на греческие образцы, римляне смогли добиться больших успехов также в области художественной культуры.

Рекомендуемая литература

Гаспаров М. Л. Занимательная Греция / М. Л. Гаспаров. – М. : Новое литературное обозрение, 2000. – 384 с.

Грейвс Р. Мифы Древней Греции / Р. Грейвс. – Екатеринбург : У-Фактория, 2005. – 1008 с.

Лосев А. Ф. Гомер / А. Ф. Лосев. – М. : Учпедгиз, 1960. – 352 с.

Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки / Ф. Ницше. – СПб. : Азбука-классика, 2005. – 208 с.

Рассел Б. Древняя философия / Б. Рассел // История западной философии. – М. : Академический проект, 2006. – С. 22–367.

Санчурский Н. В. Римские древности / Н. В. Санчурский. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1995. – 206 с.

Сергеенко М. Е. Жизнь в Древнем Риме / М. Е. Сергеенко. – СПб. : Летний Сад – Нева, 2000. – 366 с.

Вопросы и задания для самопроверки

1. В чем состоит специфика античной цивилизации по сравнению с цивилизациями Древнего Востока?
2. Какое значение имели гомеровские поэмы для древнегреческой культуры?
3. Опишите сущность и последствия Великой греческой колонизации.
4. Каким образом греческое искусство отразило космоцентризм греческой культуры?

5. Как себя проявил в культуре и искусстве Греции эллинистический синкретизм?

6. Назовите особенности культуры Древнего Рима.

7. Почему период правления римского императора Августа назван «золотым веком»? Каких римских поэтов этой эпохи вы знаете?

4. БИБЛИЯ КАК ПАМЯТНИК КУЛЬТУРЫ (ИУДЕЙСКАЯ ТРАДИЦИЯ И РАННЕЕ ХРИСТИАНСТВО)

По мнению подавляющего большинства историков, философов, культурологов, представителей других гуманитарных дисциплин, европейская культура имеет два основных истока. Один из них – античная цивилизация, а второй – иудео-христианский мир, чье становление невозможно понять без обращения к базовому тексту иудео-христианства – Библии.

Библия (от греческого *biblia* – книги) – это собрание канонических текстов (книг), считающихся священными в иудейской и христианской религиях. В Библию входят две составные части – Ветхий завет (ТаНаХ в иудейской традиции) и Новый завет. Христиане почитают священными оба завета, для иудеев священным является только ТаНаХ. Иудейская (еврейская) Библия в оригинале написана на древнееврейском языке, подлинник Нового завета был написан по-гречески.

4.1. Ветхий завет (ТаНаХ) в контексте мировой культуры

Библия в целом и Ветхий завет (ТаНаХ) в частности имеют довольно сложную структуру, включающую большое количество разнообразных по тематике и содержанию книг, написанных в разные времена разными авторами.

Еврейское название Писания – ТаНаХ – является акронимом⁴⁶. В иудейском каноне три раздела: *Тора* (Закон), или Пятикнижие Моисеево; *Невиим* (Пророки) и *Кетувим*, или *Хетувим* (Писания).

⁴⁶ А к р о н и м – вид аббревиатуры, образованной из начальных букв слов или словосочетаний.

Тора выступает в качестве фундамента ТаНаХа и всей Библии. Как можно легко понять благодаря другому названию Торы, принятому в христианской традиции (Пятикнижие Моисеево), она состоит из пяти книг, авторство которых приписывается легендарному пророку Моисею. Их названия в русском синодальном переводе Библии таковы: Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие.

Первая книга Пятикнижия, Ветхого завета и, соответственно, всей Библии в целом – Книга Бытия⁴⁷. Книга Бытия чрезвычайно важна для понимания Библии, поскольку именно в ней завязаны основные смысловые и сюжетные узлы Книги книг.

Библия начинается космогонией – рассказом о сотворении мира. Надо сказать, что библейская космогония существенно отличается от других древних представлений о сотворении мира, известных по мифологии древних египтян или шумеров. В ней мир не бессознательно, спонтанно рождается из бездны, а является результатом сознательного замысла и творческого акта единого Бога.

Память о семи днях творения навсегда закреплена в нашем календаре. Согласно библейскому преданию Иегова творил мир в течение шести дней, а на седьмой предался отдохновению: «И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмый от всех дел Своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его...»⁴⁸. Этот седьмой день на иврите называется «шаббат» («отдохновение», «прекращение работы»), а в эллинизированной версии – «суббота».

Творение человека «по Божьему образу и подобию», завершающее историю сотворения мира Яхве, предстает как высшая осознанная цель Творца. Причем слова о «Божьем образе и подобию» нужно понимать не в смысле установления телесного облика человека, а как указующие на человеческое самосознание и свободную волю, дарованные ему Богом.

Факт наличия у человека свободной воли ярко проявился уже в истории о грехопадении Адама и Евы, породившей бесчисленное

⁴⁷ По-еврейски она называется Берешит («В начале»), по-гречески – Генезис («Происхождение»).

⁴⁸ Бытие, 2 : 2–3.

множество богословских и философских интерпретаций, а также художественных истолкований. Такое же обилие «отражений» в мировой культуре вызвали и другие библейские рассказы, которые помещены в первых 11 главах Книги Бытия. Это истории о Каине и Авеле, Потопе, Ное и его сыновьях («проклятье Хама»), вавилонском столпотворении и смешении языков.

Большую часть Книги Бытия занимает история патриархов – Авраама, Исаака, Иакова, это своеобразный библейский эпос. Аврам («отец высокий»), ставший Авраамом («отец народов многих»), – первый избранник Божий, заключивший с Яхве первый завет (договор).

Книга Бытия завершается историей Иосифа, сына Иакова. Иосиф, проданный в египетское рабство своими завистливыми братьями, достиг в доме начальника телохранителей фараона высокого положения. А когда многочисленное семейство еще живого Иакова тоже перебралось на жительство в Египет, Иосиф встретил, простил и обласкал своих братьев.

Вторая книга Торы (и, соответственно, Библии) – Исход – повествует о бегстве из египетского плена народа израильского и о становлении его как общины Завета. Возглавляет евреев на этом пути великий законодатель и пророк Моисей, первый из череды великих израильских пророков.

Кульминация Книги Исход и всего Пятикнижия – это дарование Торы (Закона) и заключение Завета между Богом и народом Израиля у подножия горы Синай. Яхве дает Моисею скрижали Завета с десятью заповедями (так называемый Декалог), которые стали основой нравственности для иудео-христианской культуры и цивилизации.

Смерть Моисея, описанная в самом конце Торы, или Пятикнижия (Второзаконие, 34), образует финальный аккорд первого раздела, одновременно и драматичный (ведь Моисей умирает в преддверии Обетованной Земли), и полный исторического оптимизма.

Второй раздел ветхозаветного канона – *Невиим* (Пророки). Этот раздел четко делится на две части: собственно пророческие книги и сочинения эпического характера, или, как их еще называют,

исторические книги (поскольку они повествуют об определенных эпизодах истории народа Израиля, его вождей, судей и царей). В тексте Библии историко-эпические повествования предшествуют пророческим книгам.

Элементы воинского эпоса в сочетании с исторической хроникой содержатся в Книге Судей, которая подарила мировой культуре ряд ярких и запоминающихся образов, неоднократно интерпретировавшихся в позднейшем искусстве. Среди них выделяется образ Самсона – богатыря, обладавшего необычайной силой. В 14-й главе Книги Судей рассказывается, как Самсон, повстречавшись на дороге с царем зверей, «растерзал льва как козленка».

Возникновение и история Израильского царства в наиболее славный его период, так же, как распад этого царства на Израиль на севере и Иудею на юге, рассматриваются в четырех Книгах Царств⁴⁹ (повествование доводится до истории вавилонского пленения народа, исповедовавшего иудаизм).

Библия концентрируется на фигурах первых царей израильских, таких как Саул, Давид и Соломон.

После смерти Саула, погибшего во время войны с филистимлянами, в царские права вступил Давид – один из наиболее значительных персонажей во всей Библии.

Царь Давид, согласно последним данным историков, в том числе археологическим, был реальной исторической личностью и правил в первой половине X века до н. э. Именно он окончательно объединил все двенадцать колен (родов, или кланов) Израилевых в единое государство.

В Священном Писании Давид предстает довольно противоречивой личностью. Он не только тонкий и дальновидный политик, но и храбрый воин (достаточно вспомнить хрестоматийную историю

⁴⁹ В отличие от христианской традиции в иудейском каноне (ТаНаХе) четыре Книги Царств соединены в две книги: Книгу Самуила («Шмуэль»), где средоточием повествования служит пророк Самуил (при посредстве Самуила совершилась перемена правления в народе Божием, и Самуил помазал на царство двух первых царей израильских – Саула и Давида), и Книгу Царей. Книга Самуила включает в себя 1-ю и 2-ю Книги Царств ветхозаветного канона, Книга Царей, соответственно, 3-ю и 4-ю.

о Давиде и богатыре и великане филистимляnine Голиафе, поверженном юным отважным израильтянином), а также умелый полководец. Еще один любопытный аспект образа Давида связан с его музыкальными и поэтическими дарованиями. В мировую культуру Давид вошел как «псалмопевец», ибо ему традиционно приписывается авторство Псалтири – ветхозаветной книги, состоящей из 150 религиозных песнопений, славящих Бога. При всем этом Библия отнюдь не изображает Давида идеальным человеком. Кроме того, Давиду было суждено вести непрерывные войны, что не позволило ему осуществить мечту всей жизни – выстроить в Иерусалиме Храм во славу Господа. Бог не попустил этого Давиду как запятнавшему себя многим кровопролитием.

Слава строителя Иерусалимского Храма была суждена сыну Давида Соломону.

Царь Соломон, почитаемый как великий мудрец, правил во времена наивысшего расцвета Израильского царства. Его имя на иврите (Шломо) происходит от корня «шалом» – «мир» (так же звучит традиционное еврейское приветствие) и близко слову «шале́м», что означает «цельный, совершенный». Действительно, в отличие от своего бесконечно воевавшего отца Соломон за сорок лет правления не вел ни одной сколько-нибудь значительной войны.

Главным делом жизни Соломона было строительство Иерусалимского Храма. В Библии история подготовки к строительству, возведения и освящения Храма подробно изложена в 5–8-й главах Третьей Книги Царств.

Следует заметить, что Иерусалимский Храм был центром не только религиозной, но и культурной, экономической и юридической жизни Иерусалима и всего еврейского народа, а также являлся серьезным экономическим фактором развития страны.

Неудивительно, что после разрушения Храма вавилонянами (это случилось в VI веке до н. э.) разладился весь уклад бытия израильского народа. Ведь жизнь каждого еврея так или иначе была связана с Храмом. Правда, благодаря персидскому царю Киру евреям удалось вернуться из вавилонского пленения и заново отстроить Храм. Но и Второй Храм был разрушен: на этот раз римскими

легионами императора Тита в I веке н. э., когда для еврейского народа начался период диаспоры (рассеяния).

Свое название раздел Невиим (Пророки) получил из-за пророческих книг, то есть текстов, авторство которых приписывается легендарным израильским пророкам. Что же представляла собой фигура пророка и в чем состоит феномен пророческого сознания?

Пророк – это харизматическая личность, наделенная даром восприятия Божественного послания и способностью сообщать это послание людям. Будучи как бы устами Бога, пророки не избирали своей миссии. Пророков воздвигал из среды израильтян Бог, зачастую вопреки их собственному желанию, чтобы донести Его волю своему народу. Поэтому пророчество – не ремесло, которым можно овладеть, но избранничество Божье.

В еврейской (да и в христианской ветхозаветной) традиции пророческие писания делятся на две части: Великие Пророки, к которым относятся Книги Исайи, Иеремии и Иезекииля, и двенадцать малых пророков (Книги Осии, Иоила, Амоса, Авдия, Ионы, Михея, Наума, Аввакума, Софонии, Аггея, Захарии, Малахии).

Три величайших израильских пророка (а на самом деле – четыре, если не пять⁵⁰) не были современниками. Они жили в разные периоды истории еврейского народа.

Исайя пророчествовал в конце VIII – начале VII века до н. э. Он был вдохновителем религиозной реформы иудейского царя Езекии, боровшегося против пережитков язычества.

Иеремия – второй великий израильский пророк – жил в один из самых мрачных периодов иудейской истории. Он был свидетелем взятия Иерусалима вавилонским царем Навуходоносором в 586 году до н. э. Этому трагическому для евреев событию посвящена книга Плач Иеремии⁵¹ (в ТаНаХе она входит в раздел Кету-

⁵⁰ Специалистами признано, что лишь часть Книги пророка Исайи (с 1-й по 40-ю главу) написана автором, который носил это имя. Главы 40–66 написаны другими авторами, которых в библиистике (научной дисциплине, изучающей Священное Писание) принято называть Второ-Исайей и Третье-Исайей. Все эти авторы жили в разное время. Так, Второ-Исайя, по-видимому, жил двумя веками позже автора первой части книги.

⁵¹ Существуют, впрочем, сомнения в его авторстве.

вим – Писания) – траурная лирическая поэма, оказавшая влияние на последующие еврейскую и европейскую поэтические традиции.

Иезекииль – третий великий израильский пророк – жил в эпоху вавилонского пленения.

Тот, кого именуют Второ-Исайей, пророчествовал во время возрождения надежд еврейского народа на восстановление своей самостоятельности и духовной независимости, поэтому Второ-Исайю считают пророком избавления.

Третий раздел еврейской Библии – *Кетувим* (Писания). Писания содержат произведения разнородных жанров, и многие из них являются настоящими шедеврами как в литературном, так и в религиозно-философском отношении.

Интересную разновидность книг Писаний представляют собой произведения, относящиеся к лирическим жанрам. Таковы Псалтирь, Песнь Песней царя Соломона и уже упоминавшийся Плач Иеремии.

Псалтирь (Книга Хвалений) – это философское и духовное ядро еврейской Библии, вершина еврейской, а в определенном смысле – и мировой лирики. Уже говорилось, что ее авторство приписывается царю-псалмопевцу Давиду. Тексты Псалтири жанрово разнородны: наряду с прославлением Бога встречаются мольбы, проникновенные жалобы и проклятия, исторические обзоры и даже брачная песнь. Некоторые псалмы отличаются философски медитативным характером, иные (как Псалом 8-й) представляют собой, наряду с благодарением Богу, подлинный гимн человеческому величию.

Воздействие Псалтири на последующую мировую религиозную и литературную традицию огромно. Эта книга повлияла на средневековую еврейскую литургическую поэзию и на христианскую гимнографию и породила непрерывающуюся традицию переложения псалмов в мировой поэзии.

Песнь Песней, приписываемая царю Соломону, – еще один шедевр древнееврейской и мировой поэзии. Фактически это образец любовной (эротической) лирики, возможно, собрание песен, исполнявшихся на свадьбах. Религиозная традиция, однако, трактовала Песнь Песней иносказательно, считая, что ее основным смыслом является отношение между Богом и народом Израиля.

Религиозно-философская тематика и проблематика в структуре Писаний в основном представлены в таких текстах, как Книга Притчей Соломоновых, Книга Иова и Книга Экклезиаста, или Проповедника.

Книга Притчей, опять-таки приписываемая Соломону как мудрейшему из людей, – это древнейший сборник еврейской афористики. Авторы книги (нет сомнений в том, что у Притч было много авторов) ориентированы на повседневный житейский опыт обычного человека. Хотя тематически Притчи перекликаются с Книгой Иова (ср. Иов, 28), в них еще не ставится вопрос о страдании невинного и посмертном воздаянии – то, что для последней является основным вопросом.

Книга Иова повествует о праведнике по имени Иов: «...и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла»⁵². Бог обращает на него внимание сатаны (в контексте книги, по словам А. Меня, это не дьявол, а один из «сынов Божьих», роль которого – испытывать человека⁵³). Сатана утверждает, что праведность Иова продиктована соображениями корысти. Он хранит верность Богу потому, что счастлив. В ответ на это Господь дает сатане право испытать Иова. За один день сатана обрушивает на праведника множество бедствий: Иов разорен, дети его погибли. Однако Иов не поколебался и стойко выдержал испытания. Тогда сатана предлагает поразить самого Иова, так как уверен, что тяжкий недуг заставит его отречься от Бога. Но и тут праведник остается тверд. В эпилоге терпение Иова вознаграждено. Он исцелен, к нему вернулось богатство, у него родились дети, и он «...умер... в старости, насыщенный днями»⁵⁴.

Книга Иова – одна из самых замечательных и в то же время трудных для толкования библейских книг⁵⁵.

⁵² Иов, 1:1.

⁵³ Из Библиологического словаря священника Александра Меня [Электронный ресурс]. URL: http://krotov.info/spravki/essays_bible/comments_vz/21_Iov.htm (дата обращения: 17.09.2017).

⁵⁴ Иов, 42:17.

⁵⁵ Подробнее о Книге Иова см. у современного автора: *Шедровицкий Д. В.* Беседы о Книге Иова. Почему страдает праведник? М. : Теревинф, 2015. 236 с.

Несколько особняком во всем библейском каноне стоит Книга Экклезиаста, или Проповедника. Она заметно отличается от других книг Священного Писания как содержанием, так и образом мыслей автора. В древности Книга Экклезиаста, как и некоторые другие книги еврейской Библии, приписывалась мудрому Соломону. Однако анализ текста говорит о том, что это невозможно, поскольку время ее создания относится к периоду после вавилонского плена (вероятно, к III веку до н. э., тогда как Соломон, как известно, жил в X столетии до н. э.).

Эта книга – любопытный образчик мировоззренчески окрашенного пессимизма и скептицизма, а также кладезь крылатых слов и выражений, широко известных и употребляемых и по сей день.

К последним векам до новой эры иудейская религия вступила в серьезный кризис, одним из свидетельств чего является сама возможность появления такой книги, как Книга Экклезиаста. Этот кризис породил мощное духовное брожение в Палестине. Как бы в противовес скептическому мировоззрению в иудейской среде рождались углубленные мистические направления и течения. Вновь актуализировались мессианские чаяния и ожидания. Такого рода религиозные брожения наблюдались и в Средиземноморском мире в целом, частью которого, политически объединенного Римской империей, стала историческая земля бывших Израильского и Иудейского царств. В числе прочего следствием этих брожений стало появление поначалу малочисленной секты последователей некоего Иисуса из Назарета, которой суждено было со временем превратиться во вселенскую христианскую церковь.

4.2. Новый Завет и раннее христианство

Вера в Машиаха (Мессию, помазанника Божьего) с древности была важной составляющей иудейской доктрины. По еврейским верованиям Машиах явится как посланник Бога, обладающий разнообразными, но всегда исключительно положительными качествами: величайшей мудростью, твердостью, силой духа. Он принесет избавление еврейскому народу. С приходом Машиаха на земле уста-

новятся вечный мир, любовь, процветание и нравственное совершенство. Но, может быть, самое главное то, что Машиах приведет к единому Богу все народы земли.

Вера в Мессию всегда обострялась в еврейской среде в тяжелые, кризисные времена. Именно такими временем для иудейства стал рубеж старой и новой эры – период, предшествовавший падению Второго Храма и началу эпохи диаспоры.

Одним из многочисленных самопровозглашенных мессий, наводнивших Палестину в I веке н. э., был Иисус (Иешуа) из Назарета (Га-Ноцри)⁵⁶. То, что ученики Иисуса признавали его мессией, подтверждается самим его именем (Христос – это греческая калька с еврейского Машиах – помазанник). Непостижимым образом (причем непостижимым и для глубоко верующего человека, и для критически настроенного ученого-религиоведа) учение данной секты – одной из многих эсхатологических⁵⁷ сект, взращенных в лоне иудаизма, – превратилось в мировую религию с сотнями миллионов последователей.

Свидетельства о жизни Иисуса фактически исчерпываются Евангелиями (Евангелие – от греческого «благая весть»), составляющими как начало, так и ядро христианского Нового Завета.

В Новом Завете содержатся четыре евангельских повествования (Святых Благовествования, как они называются в русском синодальном переводе Библии). Это Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна (в порядке их последовательности в Книге книг)⁵⁸. Первые три евангельских текста называются синоптическими (от греческого слова «синóписис» – обозрение, изложение в общем обзоре, в сжатой форме). По содержанию синоптические Евангелия во многом повторяют друг друга, но стилистика каждого из них

⁵⁶ Споры об историчности или, напротив, мифологичности Иисуса не утихали со времени возникновения академического религиоведения и завершились, в конце концов, решением о предпочтительности признания исторического характера этой личности.

⁵⁷ То есть верящих в скорый конец времен и наступление Царства Божьего.

⁵⁸ Помимо этих четырех вошедших в новозаветный канон Евангелий существует еще не менее пяти десятков апокрифических (не признанных церковью) евангельских повествований.

(не говоря уже о стоящем особняком Евангелии от Иоанна) имеет свою специфику.

Наиболее архаичным по своей жанровой природе и стилю является Евангелие от Марка. Оно отличается суровой простотой и лапидарностью изложения. По объему это самое короткое из четырех Евангелий.

Евангелие от Матфея, пожалуй, наиболее популярная и чаще всего цитируемая книга Нового Завета. Считается, что ее автор был еврейским христианином и писал для еврейских христиан. Именно поэтому в Евангелии от Матфея часты ссылки на мессианские пророчества Ветхого Завета, имеющие целью показать исполнение этих пророчеств в Иисусе Христе.

Популярность и особое значение Евангелия от Матфея объясняются тем, что в нем дается наиболее полное изложение знаменитой Нагорной проповеди Христа, в которой содержится квинт-эссенция всего христианского учения. В главах с пятой по седьмую повествуется о том, что Иисус произнес эту проповедь на склоне горы своим ученикам и толпе людей.

Кроме того, Евангелие от Матфея ценно самым полным изложением притч Иисуса. Только в этом Евангелии приводятся притчи о плевелах (13 : 24–30), о сокровище в поле (13 : 44), о драгоценной жемчужине (13 : 45–46), о неводе (13 : 47–48), о немилосердном заимодавце (18 : 23–33), о рабочих в винограднике (20 : 1–16), о двух сыновьях (21 : 28–32), о брачном пире (22 : 2–14), о десяти девах (25 : 1–13), о талантах (25 : 14–30).

Подлинным драматизмом отличается повествование евангелиста о Страстях Христовых: Тайной вечере, молении о чаше в Гефсиманском саду, аресте и суде, о распятии, погребении и о явлении воскресшего Иисуса. Эти сюжеты стали неисчерпаемой кладовой для мирового искусства и литературы.

Своеобычно выглядит последнее из трех синоптических Евангелий – Евангелие от Луки. Это жизнеописание Иисуса, в котором сочетаются лиризм, утонченная чувствительность и бытовая достоверность. По своему объему Евангелие от Луки является длиннейшей книгой Нового Завета.

В Евангелии от Луки перед читателем проходит целая галерея тонко выписанных женских образов: это Дева Мария и Елисавета, Мария и Марфа, Мария Магдалина – грешница, ставшая праведницей. Вероятно, вдохновляясь именно Евангелием от Луки, Б. Л. Пастернак создал двух своих «Магдалин» (два стихотворения из цикла «Стихи Юрия Живаго»).

Особенное место в Новом Завете занимает четвертое Евангелие – от Иоанна. В отличие от более или менее описательных синоптических Евангелий оно полно мистической символики и эзотерического смысла.

В Евангелии от Иоанна Христос – это вечный Логос (Слово, Мудрость), который находится у истоков и в начале всех явлений. В четвертом Евангелии Иисус постоянно проповедует на богословские темы, в том числе о себе как о Сыне Божьем и Спасителе (в синоптических Евангелиях тоже приводятся длинные проповеди Христа, но они имеют, скорее, морально-практическое, нежели богословское значение).

Евангелие от Иоанна – наиболее поздний из евангельских текстов. Считается, что оно было написано около 100 года. Иоанн пользуется очень простым языком, доступным людям рубежа I–II веков, когда христианская проповедь окончательно вышла за границы иудейства и начала апеллировать в первую очередь к язычникам, то есть к обширному греко-римскому миру.

Помимо Евангелий Новый Завет содержит также эсхатологическую книгу Откровение Святого Иоанна Богослова (Апокалипсис), представляющую собой пророчество о грядущем конце времен (автор Апокалипсиса и Евангелия от Иоанна, согласно христианской традиции, – одно и то же лицо); книгу Деяния святых Апостолов (о деятельности ближайших учеников и последователей Христа); и 21 книгу апостольских посланий (сочинений, имеющих эпистолярную форму и адресованных христианским общинам, отдельным лицам или всем христианам вообще). Из 21 послания апостолов большая часть – 14 книг – принадлежит святому апостолу Павлу.

Павел – иудей срезиденноморской диаспоры, родившийся в начале I века в городе Тарсе (Малая Азия), тогда – крупном центре

эллинистической культуры. Еврейское имя Павла – Савл. Отец Савла был фарисеем⁵⁹, и Савл воспитывался в традициях фарисейского благочестия. Он обучался Торе и искусству ее раввинистической интерпретации у одного из самых знаменитых учителей того времени, раввина Гамалиила Старшего. Наряду со знанием Торы очевидно знакомство будущего апостола с общими местами греко-римской культуры того времени: философии, литературы, религии и, прежде всего, античной риторики (Павел в своих речах и посланиях широко использует приемы последней). Неудивительно, что при таком образовании и воспитании Савл стал жестким и непреклонным гонителем христиан, чье учение было неприемлемо для ортодоксального иудаизма из-за прославления распятого Мессии и критики иудейского храмового культа.

Переворот в жизни и судьбе Савла произошел самым неожиданным образом. Об этом довольно подробно рассказывает девятая глава Деяний апостолов. Савл шел из Иерусалима в Дамаск, и «...внезапно осиял его свет с неба; Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: Савл, Савл! Что ты гонишь Меня? Он сказал: кто Ты, Господи? Господь же сказал: Я Иисус, Которого ты гонишь; трудно тебе идти против рожна. Он в трепете и ужасе сказал: Господи! что повелишь мне делать? И Господь сказал ему: встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать»⁶⁰. Савл ослеп на три дня, но, приведенный в Дамаск, был исцелен христианином Ананией и крестился. С этого момента Библия называет его только Павлом.

Павлом были сформированы многочисленные христианские общины на территории Малой Азии и Балканского полуострова. Он поддерживал переписку с христианскими общинами во всех концах Римской империи. Послания Павла общинам и отдельным

⁵⁹ Фарисеи – представители религиозно-общественного течения в Иудее в эпоху Второго Храма, претендовавшие на роль учителей и толкователей еврейского Закона. Сами себя они называли мудрецами и книжниками. После разрушения Второго Храма фарисеи положили начало раввинистическому иудаизму. Иисус в Евангелиях крайне негативно отзывался о фарисеях, именуя их «лицемерами».

⁶⁰ Деян., 9 : 3–6.

людям занимают значительную часть Нового Завета и стали одними из главных текстов христианского богословия. Более того, Павел, которого часто называют «апостолом язычников», окончательно оторвал христианскую общину от замкнутого иудейского мира и создал предпосылки для превращения христианства в мировую религию.

Павлу фактически принадлежит идея христианской Церкви как мистического соборного тела Христова. А часть этого мистического тела можно через таинства крещения и причащения – евхаристии. Таинством крещения каждый верующий совершает мистическое соединение с Христом: «...крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились» и «...погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни»⁶¹, – пишет Павел в Послании к Римлянам. Аналогичный смысл имеет таинство евхаристии, в котором верующие, вкушая хлеб и пригубляя вино, символическим образом причащаются тела и крови Христовой, мистически как бы отождествляясь с Иисусом.

Примечательна этика апостола Павла. В целом апостол признает и одобряет важнейшие ветхозаветные добродетели (не убий, не укради, чти отца и мать своих, не прелюбодействуй и т. д.), однако главным этическим принципом для него становится любовь. Главу 13 Первого Послания к Коринфянам называют гимном любви: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая, или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, – то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, – нет мне в том никакой пользы»⁶².

Понятие «любовь» в греческом языке, на котором писал Павел, многозначно и определяется контекстом. Существует несколько терминов, характеризующих любовь. Это *сторге* – естественное влечение, примером которого являются отношения матери и ре-

⁶¹ Рим., 6:3–4.

⁶² 1 Кор., 13:1–3.

бенка; *филия* – понятие, которым характеризуются, прежде всего, отношения между друзьями; *эрос* – страстное желание, влечение, в том числе к сексуально привлекательному объекту; наконец, *агапе* – самоотверженная, деятельная, отдающая любовь, созидательный принцип. Павел чаще всего отождествляет любовь с духовным единением, взаимной любовью, товариществом, братолюбием, в смысле любви друг к другу и ко всем, то есть с агапе.

В отличие от Иисуса, которого Евангелия показывают чуть ли не революционером и бунтарем, Павел относился к власти держащим с гораздо большей терпимостью и даже лояльностью. Однако это не спасло апостола от мученической смерти, принесенной властной рукой. Во время первого масштабного гонения на христиан, случившегося при печальной памяти императоре Нероне, Павел был обезглавлен в Риме. Казнили Павла приблизительно в 60-е годы I века. С этой поры и вплоть до начала IV столетия христиане регулярно подвергались массовым репрессиям со стороны римского государства.

В течение I–II веков христианство окончательно рвет всякую связь с иудаизмом и делается как таковое предметом особого внимания не только римских властей, но и римского общества. Хотя христиан в империи даже во II столетии было еще относительно мало, именно в этот период к числу адептов христианского учения начинают примыкать не только выходцы из низших слоев, но и представители образованных, а иногда и высокопоставленных кругов.

В III веке произошли определенные изменения в положении христианства и в уже оформившейся в империи христианской церковной организации. Именно в этот период христианство получило в Римской империи тот численный перевес, который к началу IV века заставил римского императора признать его равноправность с другими религиями государства. В христианской общине усиливается роль клира, церковь получает свою иерархическую структуру с разделением на митрополии и епископии, тяготеющие к общехристианскому центру в Риме. Важным является то обстоятельство, что в III столетии стал исчезать разрыв между культурными уровнями греко-римского язычества и христианства. Можно

сказать, что уровень языческой культуры в этот период начинает падать, а уровень христианской культуры, наоборот, расти.

В IV веке с христианством произошла полная метаморфоза: из религии преследуемых и гонимых оно превратилось в государственную религию, подавлявшую все остальные религиозные культы. Процесс этот полностью завершился в конце столетия при императоре Феодосии, запретившем отправление любых культов, кроме христианского.

Получив в империи исключительное положение, христианская церковь в течение IV–V веков должна была сформировать церковную ортодоксию, то есть сформулировать основы христианского вероучения, обязательные для всех, что было далеко не просто в силу множества существовавших тогда подходов к различным догматическим вопросам и обилия интерпретаций древних священных текстов. В обстановке постоянной борьбы с многочисленными ересями⁶³ церковь на первых Вселенских соборах (съездах) иерархов сумела такие основы выработать.

Первый Вселенский собор, сыгравший исключительно важную роль в истории христианской церкви, состоялся в 325 году в городе Никея в Малой Азии. Никейский собор, созванный императором Константином, был призван разрешить спор между сторонниками и противниками александрийского пресвитера Ария – одного из крупнейших христианских ересиархов. Арий утверждал, что Иисус Христос – второе лицо Божественной Троицы – не единосущен Богу-Отцу, но сотворен Богом. Таким образом отрицалась божественная природа Христа.

Арианство было одной из самых влиятельных раннехристианских ересей. Осуждение арианства Никейским собором стало мощным импульсом к формулированию ортодоксального учения о Троице, утверждающего полноту божественности во Христе как Сыне Божьем. Тем самым арианские споры сыграли решающую роль в развитии христианского понятия Бога.

⁶³ Е р е с и – религиозные течения в христианстве, отклоняющиеся (и впоследствии осужденные церковью как отклонившиеся) от официальной церковной доктрины в области догматики и культа.

Никейский собор, осудивший Ария как еретика, сформулировал Никейский Символ веры, в котором утверждалась троичность христианского Бога и говорилось об единосущности Сына Отцу. Символ веры заканчивался предупреждением, что в случае отрицания догматов, закрепленных в нем, инакомыслящие будут подвергнуты анафеме (церковному проклятию).

Стоит добавить, что осуждение Ария не привело к моментальному искоренению его ереси. Ариане заручились поддержкой ряда авторитетных богословов и продолжили отстаивать свои позиции. Однако Второй Вселенский собор, состоявшийся в Константинополе в 381 году, нанес им серьезный удар⁶⁴. На Втором Вселенском соборе был сформулирован новый, дополненный по сравнению с Никейским, Никео-Константинопольский (а в русской православной традиции его принято называть Никео-Цареградским) Символ веры.

Никео-Цареградский Символ веры – это строгая догматическая формула вероисповедания, которая до сих пор принимается за основу католической и православной церквями и большинством протестантских церквей. Символ веры включает 12 пунктов (членов) и утверждает веру: в Бога-Отца, Вседержителя и Творца; в Иисуса Христа – предвечно рождаемого от Бога-Отца единосущного Бога-Сына, который воплотился в человеческой природе от Девы Марии и Святого Духа, умер за людей на кресте при Понтии Пилате и воскрес в третий день, вознеся на небеса, имеет славу, равную славе Бога-Отца, придет второй раз, чтобы судить живых и мертвых, и воцарится вовеки; в дающего жизнь Святого Духа, говорившего через пророков; в единую Святую Соборную Апостольскую Церковь; в очищающее от грехов крещение, совершаемое лишь единожды; во всеобщее воскресение мертвых и новую вечную жизнь.

В составлении Символа веры участвовало немало талантливых богословов, и некоторые из них, например Григорий Богослов и Григорий Нисский, были признаны позднее как отцы церкви.

⁶⁴ Какое-то время арианство еще продолжало существовать у германских народов Европы, но к VII веку окончательно исчезло.

Отцами церкви принято называть ранних христианских писателей, развивавших вероучение на основе Священного Писания и Священного Предания. Именно поэтому и раннехристианское богословие и религиозную философию называют патристикой (от лат. *pater* – отец).

Крупнейшим представителем патристики на Западе считается Августин Блаженный (354–430) – епископ северо-африканского города Гиппона (Северная Африка в те времена была частью Римской Империи и одним из центров распространения раннего христианства). Учение Августина оказало влияние не только на католическую и протестантскую теологию, но и на всю западную культуру.

Большая часть наших сведений о ранних годах жизни Августина, представляющих собой историю его духовного пути от язычества к христианству, содержится в автобиографической «Исповеди». В ней рассказывается о том, как после многочисленных интеллектуальных и духовных метаний Августин крестился в возрасте тридцати двух лет.

После крещения Августин вернулся в Африку, где вскоре занял место епископа города Гиппона, на котором и оставался до самой смерти. Здесь он написал свои основные богословские сочинения.

Из всего многообразия трудов Августина наибольшую известность получил трактат «О Граде Божием», писавшийся в течение тринадцати лет (413–426). В нем впервые была подробным и систематическим образом изложена христианская историософия. Августин описывает историю человечества как сосуществование двух общностей – Града земного и Града Божьего. Люди, входящие в Град Божий, живут по законам, установленным Богом, а входящие в Град земной – по законам, установленным возгордившимися людьми, отказавшимися от Бога. Слово «Град» не обозначает какое-то конкретное государство: люди, входящие в Град Божий или в Град Земной, различаются внутренними качествами. Принадлежность к одной из двух общностей определяет, будет ли человек спасен после Страшного суда.

Непосредственным поводом для написания трактата послужило взятие Рима варварами-вестготами в 410 году и последующие обвинения язычниками христиан в подрыве империи, которые Августин решительно отвергает. В конечном счете Град римлян-язычников – это земной Град, который зиждется на любви к себе, олицетворяемой библейским братоубийцей Каином (ему соответствует и братоубийца Ромул – основатель Рима), а Божий Град истинных христиан стоит на любви к Богу, олицетворяемой праведным и смиренным Авелем. Конечной целью человеческого общества является достижение вечного мира в Боге, что произойдет по пришествии Царствия Небесного.

Спустя двадцать лет после разграбления Рима вестготами другое варварское германское племя – вандалы – осадило Гиппон, который стал родным домом для Августина. В ходе осады, 28 августа 430 года, епископ города Гиппона умер.

Жизнь Августина оборвалась в тот момент, когда положение Западной Римской империи, испытывавшей мощное внешнее давление со стороны варваров и не менее сильные внутренние неурядицы, начинало приближаться к критическому. Еще при жизни Августина, в 395 году, для облегчения управления огромными территориями Римская империя была разделена на западную и восточную части (в будущем это предопределило раскол христианства на западную и восточную ветви). Судьба этих двух частей сложилась по-разному. Если Восточная Римская империя, известная в истории под названием Византии, просуществовала еще более тысячи лет, то Западная Римская империя прекратила свое существование гораздо раньше. Не прошло и полувека после смерти величайшего из западных отцов церкви, как в 476 году последний император в Риме – 15-летний мальчик по имени Ромул Августул – был низложен одним из варварских вождей Одоакром. Эта дата считается в истории символической. В этом году, как говорят историки, в Европе окончательно завершился античный период, и началась эпоха Средневековья.

Рекомендуемая литература

- Библия.* Священные книги Ветхого и Нового завета. Любое издание.
- Армстронг К.* История Бога: 4000 лет исканий в иудаизме, христианстве и исламе / К. Армстронг. – М. : Альпина нон-фикшн, 2015. – 504 с.
- Джонсон П.* Популярная история евреев / П. Джонсон. – М. : Вече, 2001. – 672 с.
- Мень А.* Сын Человеческий / А. Мень. – М. : Фонд имени Александра Меня, 1991. – 460 с.
- Райт Р.* Эволюция Бога / Р. Райт. – М. : Эксмо, 2012. – 608 с.
- Щедровицкий Д. В.* Беседы о книге Иова. Почему страдает праведник? / Д. В. Щедровицкий. – М. : Теревинф, 2015. – 236 с.
- Элиаде М.* История веры и религиозных идей: от Гаутамы Будды до триумфа христианства / М. Элиаде. – М. : Академический проект, 2009. – 464 с.

Вопросы и задания для самопроверки

1. Что такое ТаНаХ? Какова его структура?
2. Назовите мифологические, легендарные и исторические корни еврейской Библии (Ветхого Завета).
3. Почему Иерусалимский Храм был высокозначим для древнееврейской культуры и древнееврейского общества?
4. Каков механизм пророческого призвания у древних иудеев? Как истории, связанные с израильскими пророками, повлияли на последующую мировую культуру и искусство?
5. Попробуйте дать собственную интерпретацию Книги Иова.
6. Какова структура Нового Завета?
7. Опишите эволюцию христианской религии от времен ее зарождения до падения Западной Римской империи.

5. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО ИСЛАМСКОГО ВОСТОКА

Ислам – третья (после буддизма и христианства) и самая молодая по времени возникновения мировая религия. На сегодняшний день в мире, по некоторым оценкам, насчитывается более 1,5 млрд мусульман – последователей ислама. «Молодость» ислама относительна. Он зародился в VII веке в среде арабов (народа, издревле населявшего пустынные земли Аравийского полуострова) и прошел за минувшие столетия большой и сложный исторический путь. Культура и искусство народов, принявших и исповедующих ислам, на протяжении этих столетий находились (а в значительной степени и теперь находятся) под его определяющим влиянием. Именно поэтому для понимания специфики культурной и художественной жизни мусульманских народов так важно иметь представление о сущности и особенностях ислама как религии, знать основы исламского вероучения.

История возникновения ислама неразрывно связана с личностью пророка Мухаммеда – центральной фигурой этой религии. Об этом замечательном человеке необходимо рассказать подробнее.

5.1. Личность пророка Мухаммеда и основы исламского вероучения

Мухаммед родился в 571 году в городе Мекка – крупном торговом центре на Аравийском полуострове, расположенном в 100 километрах от Красного моря. Отец Мухаммеда умер еще до его появления на свет, мать также рано скончалась, поэтому опекунство над мальчиком взял его дядя по отцу Абу Талиб.

Как и большинство людей его круга, Мухаммед вступил на торговое поприще и быстро получил репутацию честного и умелого купца. В двадцать пять лет он женился на богатой вдове Хадидже,

которая была значительно старше его. Хадиджа чрезвычайно почитается в исламе благодаря тому уважению и любви, которые питал к ней сам Мухаммед, не бравший при ее жизни других жен, несмотря на обычай полигамии, широко распространенный у арабов.

Арабы доисламских времен были язычниками и поклонялись многим богам. Вероятно, схожих религиозных убеждений придерживался и молодой Мухаммед. Однако в ходе многочисленных торговых поездок за пределы Аравии он знакомился с другими верованиями, в особенности с монотеистическими религиозными идеями иудеев и христиан. Под их влиянием Мухаммед пришел к отрицанию идолопоклонства и к убеждению в существовании только одного бога – Аллаха.

Сначала Мухаммед начал проповедовать единобожие среди узкого круга родственников и близких друзей. Так, первой новообращенной стала его жена Хадиджа. В этот период Мухаммед ввел особую форму поклонения Аллаху – намаз (молитву), предваряемый ритуальным омовением.

Через четыре года после своего пророческого призвания Мухаммед начал публичную проповедь веры в единого Аллаха в Мекке. Он открыто провозгласил себя посланником Аллаха и возвестил о грядущем воскрешении и воздаянии (вечном блаженстве для мусульман и вечных огненных муках для неверных); залогом спасения провозгласил формулу «Нет бога, кроме Аллаха, и Мухаммед – Его пророк». Однако его проповедь не встретила у мекканцев безоговорочной поддержки, а, напротив, породила религиозный раскол.

Усиливающийся натиск противников Мухаммеда, приведший к попыткам физического устранения пророка, вынудил лидера мусульман вместе со своими сподвижниками покинуть Мекку и отправиться в изгнание в город Ясриб, где его ждал радушный прием. Это случилось в 622 году (год Хиджры⁶⁵, с которого ведется начало мусульманского летосчисления).

В Ясрибе, отныне называвшемся Мединой («городом пророка»), Мухаммед построил Мечеть Пророка, центр мусульманского

⁶⁵ Х и д ж р а (араб.) буквально – переселение.

культы. Став фактическим правителем Медины, он начал превращать ее в независимое теократическое исламское государство.

Столкновение мусульман и их противников становилось неизбежным. Уже в 624 году начались открытые военные действия. Благодаря полководческим и дипломатическим талантам Мухаммеда мусульмане стали брать верх над язычниками. В начале 630 года пала Мекка.

В результате военных и дипломатических усилий Мухаммеда возникло сильное мусульманское государство, занимавшее территорию фактически всего Аравийского полуострова. Власть Мухаммеда носила неограниченный характер и опиралась как на его религиозный авторитет, так и на созданный им аппарат управления. Пророк вел суровую борьбу против язычества и его пережитков; так, он осуждал широко распространенную в Аравии практику гадания по полету птиц и на песке и обращения мусульман к таким прорицателям.

Отношение мусульман к другим «людям Книги» (иудеям и христианам) первоначально было весьма терпимым, если не сказать дружественным. Постепенно, однако, между последователями Мухаммеда и единобожниками-иноверцами начало проводиться все расширяющееся разграничение. Демонстративным знаком расхождения ислама с иудаизмом стало повеление Мухаммеда обращаться во время молитвы не в сторону Иерусалима, как прежде, а в сторону Мекки. Мухаммед также четко обозначил принципиальное различие между исламом и христианством, отвергнув догму об Иисусе Христе (Исе) как Сыне Всевышнего: у Аллаха нет детей, Иса – лишь один из пророков, человек, сотворенный, подобно Адаму, из праха. Наконец, Мухаммед запретил паломничество в Мекку всем немусульманам (этот запрет соблюдается по сей день).

Главные положения исламского вероучения были сформулированы самим пророком Мухаммедом. Основными догматами ислама являются вера в единого Бога Аллаха, в его посланника пророка Мухаммеда, в предвечность Корана, в ангелов и злых духов (джиннов), в Судный день, в загробное воздаяние – Рай и Ад.

Священное писание мусульманской религии – Коран. Коран предвечен в том смысле, что (как верят приверженцы ислама) он существовал всегда и как послание, адресованное сначала арабам, а затем всему человечеству, был вложен в уста Мухаммеда самим Аллахом. Состоит Коран из 114 сур – откровений, полученных пророком. Дословно «Коран» (араб. «Аль-Куран») означает «чтение вслух».

Высказанные Мухаммедом откровения представляли собой отрезки речи, которые назывались *аятами* (буквально *аят* – «изменение», «чудо»), что условно переводится как «стих», «стихи Корана». На самом деле аяты – это фрагменты ритмизированной прозы, которой, собственно, и написан Коран.

При жизни Мухаммеда, который, как известно, был неграмотен и, соответственно, не мог записывать свои проповеди и поучения, не существовало единого свода откровений. После его смерти по указанию так называемых праведных халифов⁶⁶ (преемников Мухаммеда, сменивших его на посту главы мусульманской общины) была проведена работа по составлению единого свода – канонического текста Корана.

Первая сура Корана «Аль-Фатиха» (араб. – «открывающая») наиболее часто используется в мусульманском ритуале. Она имеет форму молитвы. В самом Коране есть указание читать ее как можно чаще. Все остальные суры (кроме последних двух) расположены в порядке уменьшающегося объема текста. По мнению исследователей, подобное расположение сур (в порядке уменьшения объема) связано с тем, что составители не могли расположить их в хронологическом порядке, так как живущих сподвижников пророка в то время уже не оставалось.

Несмотря на то, что Мухаммед мыслил себя только как посланника Бога и не претендовал на славу поэта, текст Корана (особенно ранние суры) свидетельствует о том, что пророк следовал

⁶⁶ Выделяют четырех «праведных халифов», сменявших друг друга, это Абу Бекр, Умар, Усман и Али. Эпоха Праведного халифата закончилась в 661 году со смертью Али. В последующие столетия этот период считался «золотым веком» ислама, когда процветали изначальные мусульманские добродетели.

традиции доисламских аравийских прорицателей и сказителей, а в древности это было синонимично поэтическому званию и призванию. Большая часть коранических сур чрезвычайно эмоциональна и отражает страх и благоговение Мухаммеда перед Аллахом, избравшим его для выполнения особой миссии – обратить арабские племена в истинную веру. Текст изобилует образами, возникшими, вероятно, в сознании самого Мухаммеда, и метафорами, характерными для традиционных аравийских сказаний.

Стиль Корана оказал сильное влияние на последующую арабскую литературу, и поэтическую, и прозаическую (священным для мусульман считается только арабский оригинал Корана, переводы на другие языки не имеют сакрального характера), но не только. Коранические сказания и поэзия Корана вдохновляли также европейских, в том числе и русских, писателей и поэтов.

При всей важности Корана для исламской доктрины развитие вероучения не могло базироваться только на нем. Поэтому появились сборники *хадисов*, посвященных жизнеописанию Мухаммеда. Объединенные в *сунну* (священное предание ислама, почитаемое большей частью мусульман), они стали важнейшим источником для изучения Корана.

Большое значение для понимания сути исламского вероучения имеют также основанные на хадисах так называемые пять столпов ислама, образующие основу этой религии и обязательные для всех верующих мусульман.

Пять столпов (основ) ислама располагают в указанном ниже порядке по степени значимости.

1. Свидетельство веры. Свидетельство о том, что «Нет Бога, кроме Аллаха, а Мухаммед – Его пророк».

2. Молитва. Совершение ежедневной пятикратной молитвы (намаза).

3. Пожертвование (закят). Один раз в году состоятельный мусульманин обязан выплатить очистительное пожертвование, размер которого определяется в зависимости от вида имущества жертвователя и объема его доходов.

4. Пост в Рамадан. Каждый мусульманин обязан один раз в году в течение 30 дней месяца Рамадан соблюдать пост, который заключается в воздержании от еды, питья, половой близости и всего, что может нарушить благочестивое поведение человека. Длится пост с восхода до захода солнца.

5. Паломничество (хадж). Каждый мусульманин обязан хотя бы один раз в жизни совершить хадж (паломничество к храму Каабы в Мекке), если у него имеется такая возможность.

Кроме того, важную роль в исламе играет доктрина предопределения. Иногда ее даже называют шестым столпом мусульманской веры. Предопределение связано с безграничным знанием Аллаха обо всем, в том числе и о жизни человека.

5.2. Классическая культура исламского Востока (религия, философия, наука)

С понятием классической культуры исламского Востока обычно связывается период расцвета арабо-мусульманской культуры и культур других народов Ближнего и Среднего Востока, Средней Азии, Северо-Западной Индии и Северной Африки, которые подверглись исламизации в результате великих арабских завоеваний середины VII – начала IX века. Масштабные арабские завоевания привели к созданию огромного по размерам территории и количеству полиэтнического населения Арабского халифата, имевшего своей столицей сначала Дамаск, а затем Багдад. Мощный культурный подъем в исламском культурном ареале начался в IX веке и продлился до конца периода, который принято называть Средневековьем, то есть до XIV–XV веков, хотя первые симптомы будущего упадка культуры проявились в мусульманском мире еще в XIII столетии.

В мире ислама развитие любых культурных феноменов было немыслимо без сильнейшего влияния религии. Мусульманская религия на протяжении веков творчески развивалась, образуя различные течения, направления, школы и ответвления.

Два главных, самых многочисленных, толка в исламе, существующих и сегодня, возникли еще в VII веке. Это суннизм и шиизм.

С у н н и з м представляет собой догматику мажоритарной версии мусульманства, классического ислама. Его последователи сунниты («люди сунны») принимают в качестве источника верования Коран и все признаваемые в качестве достоверных хадисы сунны. В современном мире сунниты составляют более 80 % всех мусульман.

Ш и и з м (от арабского слова «шийя» – приверженцы, последователи) – это общее обозначение различных ответвлений ислама, признающих особую роль Али, зятя и двоюродного брата Мухаммеда, как его духовного преемника и толкователя его учения. Для шиизма исключительно важным является догмат о «скрытом имаме», основанием для которого послужило таинственное исчезновение двенадцатого имама Мухаммеда (вероятно, он был убит). Поскольку, согласно шиизму, мусульманская община (умма) не может существовать без «покровительства», носителем которого является имам, двенадцатый имам считается «живым и сокрытым», направляющим жизнь общины до дня Страшного суда, дня его возвращения.

Интереснейшим феноменом исламской культуры, религии и религиозной философии является *суфизм* – подвижническое, аскетическое и мистическое течение в исламе. Его название происходит от арабского слова «суфи», что буквально означает «носящий шерстяные одежды» (отсюда – власяница как атрибут аскета). Суфизм зародился в VIII веке на территории современных Ирака и Сирии и в разные эпохи распространился до северных окраин Китая и Индонезии.

Суфии стремились к интуитивному познанию, «озарениям», экстазу, достигаемому путем особых танцев или бесконечного повторения молитвенных формул.

Первоначально суфизм имел черты, которые с точки зрения ортодоксального ислама однозначно расценивались как еретические. Эта тенденция в суфизме достигла апогея в учении аль-Хал-

ладжа (жил в IX–X веках). В последующем благодаря учению Хамид ад-Дина ал-Газали (1058–1111) была проведена своеобразная «легализация» умеренного суфизма.

Своими трудами Газали способствовал утверждению направленного на нравственное совершенствование суфийского учения в качестве равноправного с *каламом* (рациональным богословием в рамках суннизма).

В исламском мире в классическую эпоху (IX–XII века) развивалось не только рационально ориентированное богословие, развивалась и рациональная философская мысль, причем, что интересно, черпающая свое вдохновение в античной философской традиции – неоплатонизме и (в особенности) аристотелизме. Это направление называлось «фалсафа», что, собственно, представляет собой арабскую кальку с греческого понятия «философия».

Крупнейшим представителем арабоязычного аристотелизма является **Ибн Рушд** (1126–1198), получивший известность в западном мире под латинизированным именем Аверроэс. Ибн Рушд родился в Испании, в Кордове. Пиренейский полуостров (прежде всего его южная часть – Андалусия) после череды арабских завоеваний стал одним из важных центров арабской (мавританской) культуры⁶⁷, а Кордова – самым большим, процветающим и культурным городом не только Андалусии, но и всей Западной Европы⁶⁸. В период наибольшего расцвета Кордовы ее население превысило 300 тыс. человек. Еще в X веке в городе была основана библиотека, в которой насчитывалось около 250 тыс. томов. При этом в Испанию были завезены греческие тексты, собранные арабами во время их триумфального похода по Ближнему Востоку. Труды Аристотеля, Евклида, Гиппократы, Платона и Птолемея высоко ценились и тщательно изучались арабскими интеллектуалами.

Ибн Рушд вошел в историю философии как великий Комментатор аристотелевского учения; его толкования оказали большое

⁶⁷ Арабы были окончательно вытеснены из Испании только в конце XV века.

⁶⁸ Особенно по контрасту с культурным упадком христианской Европы в эпоху раннего Средневековья.

влияние в том числе и на позднесредневековую западно-европейскую мысль.

Другим символом высокой учености в мусульманском мире стал знаменитый **Ибн Сина** (известный на западе как Авиценна), живший на полтора столетия раньше Аверроэса⁶⁹. Он был выдающимся философом и ученым, обладавшим для того времени поистине энциклопедическими знаниями.

Как философ Авиценна принадлежал к направлению «фалсафы», поэтому его взгляды в известной степени перекликаются с воззрениями Ибн Рушда.

Авиценна известен также как ученый, чье научное наследие охватывает различные области знания: математику, астрономию, минералогию, поэзию, музыку и т. д. Точное количество принадлежащих ему трудов не установлено (приписывается до 456 наименований).

Несмотря на такое многообразие научных интересов более всего Ибн Сина известен как врач. Его главный и самый популярный и влиятельный труд – медицинский трактат «Канон врачебной науки». В этом состоящем из пяти томов фундаментальном труде собраны сведения по фармакологии, дается детальное описание сердца, печени, мозга, опровергается мнение о том, что источником зрения является хрусталик, и доказывается, что изображение предмета дает сетчатка. Авиценна устанавливает различия между чумой и холерой, плевритом и воспалением легких, дает описание проказы, диабета, язвы желудка и других болезней.

Будучи опытным хирургом, Авиценна оставил и подробное анатомическое описание человека. И, наконец, особый его вклад заключался в исследовании деятельности головного мозга.

«Канон врачебной науки», увидевший свет в начале XI века, был в XII веке переведен на латинский язык и получил широкое распространение в позднесредневековой Европе. Влияние «Канона» было таково, что он вплоть до XVII столетия служил основным руководством для европейских медиков.

⁶⁹ Годы жизни Ибн Сины – 980–1037.

Активное усвоение и творческая разработка эллинистического наследия позволили сформировать арабоязычную научную традицию, которая практически до конца Средневековья доминировала в интеллектуальной культуре значительной части мира. В период расцвета средневековой мусульманской культуры в исламском мире существовали сотни библиотек, иногда очень крупных. Так, библиотека в Багдаде насчитывала около 100 000 рукописей. Для сравнения отметим, что в XIV веке Сорбонна (Париж) имела 2 000 манускриптов, приблизительно столько же, сколько и Ватиканская библиотека в Риме.

Помимо медицины арабы внесли большой вклад в развитие таких наук, как математика и физика, а также астрономия и география.

Крупнейшим арабским математиком считается **аль-Хорезми**, уроженец Средней Азии, живший в IX веке во времена просвещенного халифа аль-Мамуна. Именно благодаря его сочинениям в арабском мире распространилась индийская позиционная система и цифровая символика с нулем, воспринятая впоследствии европейской математикой, – так называемые «арабские» цифры. Аль-Хорезми стал впоследствии хорошо известен в Европе – его латинизированное имя (Альгорисмус) дало название понятию «алгоритм».

Большое практическое значение имели достижения арабов в области географии. Арабские путешественники и географы расширили представления об Иране, Индии, Цейлоне и Средней Азии. С их помощью Европа впервые познакомилась с Китаем, Индонезией и другими странами Индокитая. Арабский путешественник **Ибн Батутта** за 25 лет своих путешествий прошел по суше и морю около 130 тыс. километров. Он посетил все мусульманские владения в Европе, Азии и Византии, Северную и Восточную Африку, Переднюю и Среднюю Азию, Индию, Цейлон и Китай, обошел берега Индийского океана, пересек Черное море и от Южного берега Крыма проехал к низовьям Волги и устью Камы.

Таким образом, почти во всех областях научного знания – астрономии, математике, медицине и оптике – арабские ученые занимали ведущее положение. На протяжении более чем шести веков арабы в техническом и научном отношении превосходили Запад.

5.3. Искусство на исламском Востоке (классическая арабская и персидская поэзия)

Наивысшие достижения художественной культуры классического исламского Востока обыкновенно связываются с историей классической арабской и персидской литературы, в особенности поэзии. Именно последняя сфера художественного творчества дала наибольшее количество блестящих имен поэтов, чьи произведения по праву вошли в сокровищницу мировой культуры. Это неудивительно, ведь победивший ислам наложил запрет на изображения живых существ, что блокировало развитие изобразительного искусства (в особенности живописи, скульптуры, графики) в мусульманском мире⁷⁰, зато высвободило творческие силы в другом направлении.

Арабская культура еще в доисламский период своего развития сформировала богатую устную поэтическую традицию, созданную кочевниками-бедуинами. Эта традиция первоначально была связана с обрядово-магической практикой бедуинских арабских племен, в которой поэт играл чрезвычайно важную роль. Он был действительно «больше, чем поэт»: ему, например, приписывалась способность произносить магические заклинания и находить в пустыне источники воды. Такой высокий статус поэта в арабском обществе побудил и самого пророка Мухаммеда преподать людям Коран как своеобразную большую поэму, выразить мусульманское Священное Писание в поэтической форме.

Мусульманская культура унаследовала от арабского язычества особую роль и значение поэта и поэзии в культурном универсуме.

Основная композиционная форма арабской поэзии – *касыда* – сложилась, вероятно, на стыке доисламской и мусульманской эпох. Во всяком случае, традиция приписывает ее создание языческому поэту VI века **Имруулькайсу**.

⁷⁰ С течением времени, правда, этот запрет смягчался, а в некоторых исламских странах, например в Иране, всегда едва соблюдался. Это породило, в частности, такое замечательное явление исламского искусства, как классическая персидская миниатюра.

К а с ы д а – это небольшая поэма, состоящая из 80–120 стихотворных строк – *бейтов*. Независимо от длины касыды единая рифма удерживается на протяжении всей поэмы, хотя число стихотворных размеров, известных арабам, достигало шестнадцати.

В древней арабской поэзии бытовала также другая стихотворная форма – *кыта* – короткое стихотворение из 8–12 строк с единым содержанием. Это могли быть заплачки или стихотворные «восхваления» либо «поношения» во время поэтических состязаний.

Доисламская арабская поэзия почти не знала авторского начала. Фигуры вроде изобретателя касыды Имруулькайса представляли собой исключения из правил. Яркие творческие индивидуальности появляются уже в эпоху исламского халифата, когда масштабные завоевания привели, в числе прочего, к знакомству арабов с культурой многих других стран и народов.

Также в это время возникают новые поэтические композиционные формы, не известные языческим авторам. Среди них выделяются *газель* (газелла, газаль) и *рубаи*.

Г а з е л ь – особая стихотворная форма, в которой конец каждого четного стиха является повторением конца первого стиха. Как правило, это короткие стихотворения о любви. Газели первоначально предназначались для пения под аккомпанемент музыкальных инструментов. Эта поэтическая форма была необычайно популярна в исламском мире, а уже в новые и новейшие времена европейские и русские поэты часто обращались к притягательной газели, стилизуя под нее собственные произведения.

Р у б а и – поэтическая форма, представляющая собой четверостишие с определенной системой рифмовки. Рубаи являются содержательным жанром, в котором при всей конкретности и определенности темы неизменно присутствует обобщающая мысль. Логическая связь строк в рубаи обусловлена как содержанием, так и всей логикой философской мысли. Именно благодаря присущему рубаи емкости содержания при лаконизме формы этот жанр получил широкую популярность.

Четверостишие-рубаи впервые появились в персидской поэзии в IX веке. Разработка жанра связана с творчеством выдающегося

персидского поэта **Джафара ар-Рудаки**, который считается основоположником персидской (написанной на языке фарси), а заодно и таджикской поэзии (Рудаки родился на территории современного Таджикистана). Рудаки называли Султаном поэтов. Он был автором не только рубай, но и нескольких тысяч двустиший (предание называет впечатляющее число – 130 тысяч), большого количества касид, а также нескольких поэм, среди которых сохранились отрывки из поэмы «Калила и Димна», переведенной Рудаки с арабского языка. В X веке в культурном развитии Ирана (Персии) начался мощный подъем, начало которому было положено деятельностью Рудаки и крупнейшего эпического поэта Ирана Фирдоуси, а продолжение привело к появлению таких фигур, снискавших всемирную славу, как Омар Хайям и Хафиз.

Фирдоуси – автор масштабной эпопеи «Шахнаме» («Книги о царях»), представляющей собой обработку придворной хроники бухарской династии Саманидов, якобы ведущей свое происхождение от домусульманских царей Ирана.

Согласно легенде поэма была заказана Фирдоуси султаном Махмудом Саманидом для того, чтобы обосновать право на власть в Иране преемственных владык, происходящих от древних правителей. Поэт писал «Шахнаме» тридцать лет, а когда он свой труд закончил, прежняя династия уже пала, а ей на смену пришла династия Газневидов. Новому султану, бывшему турецкому рабу Саманидов, идеи «Шахнаме» были глубоко чужды. В результате Фирдоуси, как вспоминают современники, вместо щедрой награды пришлось удовлетвориться «жалкой подачкой», а потом поэт и вовсе бежал в Багдад, где написал поэму «Юсуф и Зулейка», сюжетно связанную с библейской легендой об Иосифе Прекрасном из Книги Бытия.

В XI–XII веках окончательно сформировался новоперсидский язык (фарси). В этот период влияние исламской идеологии и арабского языка стало общей платформой для развития национальных литератур народов, вошедших в состав Арабского халифата. В частности, в новоперсидском языке присутствовал значительный слой заимствованной арабской лексики, был введен арабский алфавит.

Кроме того, иранцы переняли у арабов систему метрики в поэзии. Исключение здесь представлял как раз жанр рубаи, который был сформирован на основе древних персидских метров.

Популярность и известность жанра рубаи связана, прежде всего, с творчеством Омара Хайяма – вероятно, самого знаменитого представителя поэзии Востока во всем мире.

Омар Хайям (1048–1123) не только выдающийся поэт, всемирно известный признанный классик персидско-таджикской поэзии, но и крупный философ и ученый – математик и астроном. Время, когда он жил, было периодом расцвета мусульманской культуры.

Родился Хайям в Нишапуре (Иран), жил в Исфахане, Балхе, Самарканде и Бухаре, то есть на территории современных Ирана, Афганистана и Узбекистана. Большую часть своей жизни он провел в роли придворного математика, астролога (астрология считалась ветвью математики), врача и философа.

Занимаясь математикой, Хайям создал такие трактаты, как «Проблемы арифметики» (не сохранился), «О доказательствах задач алгебры и аллукабалы» и, наконец, «Комментарии к трудным постулатам книги Евклида». К философским трудам персидского мудреца относятся «Трактат о бытии и долженствовании» и «О всеобщности бытия». Однако славу Хайяму принесла поэзия.

Перу Хайяма приписывается около двух тысяч рубаи, хотя с относительной уверенностью можно говорить об его авторстве не более чем в ста случаях; однако само существование хайямовских рубаи является непреложным фактом.

Поэзия Омара Хайяма отражает мировоззрение этого вольнолюбивого мыслителя и ученого, не чуждого вакхическому гедонизму и прочим радостям жизни. Но поэт также размышляет о вечности мирового круговорота, о тленности всего на свете. Иногда пафос хайямовских рубаи поднимается до подлинно «возрожденческого» гуманистического пафоса.

Хайям писал только рубаи, он не работал в других поэтических жанрах и формах. Может быть, это позволило ему довести жанр рубаи до полного совершенства. Не случайно говорят, что каждое рубаи Хайяма – это маленькая поэма.

Отдельную и интересную проблему представляет собой вопрос о влиянии на Хайяма учения суфиев. Есть основания полагать, что так или иначе поэт был связан с этим мистико-аскетическим течением. Как же тогда понимать его вольнодумные или прославляющие земные наслаждения стихи?

Дело в том, что рубаи подобного рода суфийские комментаторы хайямовского творчества склонны были толковать как исполненные глубокого смысла, связанного с суфийским учением, а также под углом бунта поэта против подавления природы и разума религиозными догмами. И тогда опьянение – не более чем символ освободившегося от них человека. Действие вина также расшифровывают как опьянение от познания истины. Каждое слово помимо закрепленного за ним значения содержит для суфиев скрытый смысл и рассчитано отнюдь не на логическое мышление. И если под влюбленностью иметь в виду любовь к Богу, под вином – суфийскую мистическую технику, а под опьянением – экстаз от встречи с Богом, то многие хайямовские рубаи являются типично суфийскими.

Как бы то ни было, известно, что на закате жизни Хайям вернулся в родной Нишапур, и эти годы прошли для поэта под сильным суфийским влиянием.

Последним классиком персидской поэзии, чье творчество пришлось уже на XIV столетие, считается **Хафиз** (настоящее имя – Шамседдин Мохаммед). Он родился, прожил всю свою жизнь и умер в Ширазе, где еще до его рождения сложилась крупнейшая поэтическая школа (ее самым ярким представителем в предыдущем XIII веке был Саади). Шамседдин Мохаммед уже к восьми годам знал наизусть Коран, и мальчика стали называть хафизом (хафиз – это профессиональный чтец сур Корана). А когда этот выросший мальчик еще при жизни прославился как величайший мастер газели, слово «хафиз» стало не только его литературным псевдонимом, но и приобрело второе толкование, означающее «народный поэт».

Хафиз мастерски владел различными формами восточного стихосложения, но именно газель (в диване – сборнике его стихотворений содержится 418 газелей) обессмертила имя поэта.

Поэзия Хафиза до сих пор необыкновенно популярна на Востоке, но и на Западе этот персидский поэт пользуется широкой известностью начиная с эпохи Нового времени. Знакомство с его творчеством произвело сильное впечатление на Гете и вдохновило его на создание цикла «Западно-восточный диван».

В XIV–XV веках как в Иране, так и во всем исламском мире завершился период культурного подъема и начался этап стагнации и последующего упадка. К сожалению, последствия этого упадка не преодолены, кажется, до сих пор. Тем ценнее выглядит оставленное средневековой исламской цивилизацией культурное наследие, благодаря которому не исчезают надежды на будущий культурный «ренессанс» исламского Востока.

Рекомендуемая литература

Коран / пер. и коммент. И. Ю. Крачковского. – М. : АНС-Принт, 1990. – 512 с.

Веляти А. А. Исламская культура и цивилизация / А. А. Веляти. – М. : Феория, 2011. – 320 с.

Заррринкуб А. Х. Исламская цивилизация / А. Х. Заррринкуб. – М. : Диля, 2011. – 224 с.

Пиотровский М. Б. Коранические сказания / М. Б. Пиотровский. – М. : Наука, 1991. – 219 с.

Попов А. Полная история ислама и арабских завоеваний / А. Попов. – М. : АСТ, 2009. – 640 с.

Фильштинский И. М. Арабская средневековая культура и литература / И. М. Фильштинский. – М. : Наука, 1978. – 219 с.

Резван Е. А. Коран и его мир / Е. А. Резван. – СПб. : Петербургское востоковедение, 2001. – 608 с.

Вопросы и задания для самопроверки

1. В чем уникальность личности пророка Мухаммеда? Что говорит о нем исламская традиция?
2. Как преломились в Коране библейские сказания?
3. Что такое «пять столпов ислама»? Дайте краткую характеристику каждому из них.

4. Какие направления существуют внутри мусульманской религии? В чем специфика каждого из них?

5. Назовите выдающихся исламских философов и ученых. В чем состоит вклад арабо-мусульманской культуры в общемировую сокровищницу культуры?

6. Охарактеризуйте роль и значение поэта и поэзии в мусульманском культурном универсуме.

7. Какие устойчивые стихотворные формы существовали в арабской и персидской поэтических традициях?

6. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО ЗАПАДНО-ЕВРОПЕЙСКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Историографический термин «средние века» был введен в оборот еще гуманистами эпохи Ренессанса, которые таким образом стремились как бы провести границу между своим временем и периодом классической греко-римской Античности, представлявшимся им в качестве культурного идеала и образца. Такой подход к периодизации всемирной (а фактически – только европейской) истории подталкивал деятелей Возрождения к противопоставлению Античной и Средневековой эпох. В этом контексте Средневековье по сравнению с идеализируемой классической древностью выглядело временем торжества варварства, невежества и всевозможных суеверий, а вся тысячелетняя история средневековой европейской цивилизации представала как мрачные «темные века». Ренессансными гуманистами был сформирован «негативный» миф о средних веках, который прочно укоренился в общественном сознании, а в сознании обыденном до сих пор сохраняет свой отпечаток.

Негативная оценка Средневековья оставалась господствующей вплоть до начала XIX века, когда культура романтизма предложила иное, прямо противоположное, но при этом столь же мифологическое толкование этой давно ушедшей эпохи. Романтики воспевали выдуманное ими самими Средневековье, населенное благородными рыцарями и прекрасными дамами, восторгались таинственной и одновременно величественной средневековой архитектурой, которой гуманисты Возрождения дали презрительное название «готика»⁷¹.

По сути, только в XX веке, с появлением и развитием медиевистики (особой отрасли исторической науки, изучающей средне-

⁷¹ Г о т и к а – художественный стиль, название которого происходит от варварского германского племени готов. «Готический» для Ренессанса – варварский, следовательно грубый, лишенный вкуса, не имеющий отношения к подлинному искусству.

вековые общество и культуру), удалось, во-первых, окончательным образом культурно реабилитировать средневековую европейскую цивилизацию, а во-вторых, сформировать представление о ней как об уникальном и целостном культурном феномене.

Главным отличительным признаком средневекового общества на всех этапах развития последнего был его замкнуто-корпоративный характер. Средневековый социум делился на три основных сословия, из них два (высшее духовенство и военно-феодалная аристократия) находились на вершине социальной пирамиды, а третьим сословием являлся «народ» в широком смысле (сюда входили крестьяне, ремесленники, торговцы, низшее духовенство), образывавший основу этой пирамиды. Каждое сословие представляло собой замкнутую социальную группу со своей моралью, образом жизни, традициями. Переход из низшего сословия в высшие был практически невозможен.

Все эти обстоятельства породили те особые роли, которые каждое из сословий сыграло в создании пестрой мозаики средневековой культуры, а также определили особенности становления и развития социокультурных институтов, характерных для средневековой цивилизации.

6.1. Церковь и монастыри в Средние века

Когда представители медиевистики встают перед необходимостью наиболее емко определить сущность средневековой культуры, они обычно говорят о теоцентрическом ее характере. Это значит, что высшей, а порой и абсолютной реальностью для средневекового сознания и мышления является личный христианский Бог, который один обладает подлинным бытием.

Такой тип культуры выдающийся русско-американский социолог и культуролог П. Сорокин назвал *идеациональным*⁷². Идеациональная культура по сути своей религиозна. Ее черты отчетливо

⁷² См.: Сорокин П. А. Социальная и культурная динамика. М. : Академический проект, 2017. 968 с.

проявляются не только в эпоху Средневековья, но и, скажем, в опыте цивилизаций Древнего Востока. Идеациональное искусство нацелено на религиозную тематику; оно, как правило, лишено авторского начала и создается безымянным коллективом верующих.

Высшей идеациональной истиной по Сорокину является «истина веры».

Понятно, что в таком обществе исключительную роль должен был играть социокультурный институт, который обеспечивал бы незыблемость соответствующих норм и ценностей. Таким институтом в западно-европейском средневековом мире стала христианская церковь.

На заре Средневековья, в эпоху так называемых «темных веков» (V–VII века), когда рушились все общественные структуры, остававшиеся от Римской империи, а в Европе утвердились малокультурные и только начавшие христианизироваться варвары, церковь выполнила историческую задачу по сохранению единства западного мира. В условиях, когда траектории исторического движения западной и восточной частей христианского мира уже во многом разделились, именно деятельность западной церкви позволила сблизить определенную преемственность между временами поздней Античности и новой исторической эпохой на Западе. Особый авторитет, полученный кафедрой римского первосвященника, достигался, прежде всего, благодаря тем незаурядным фигурам, которые занимали эту кафедру. В эпоху раннего Средневековья здесь особенно выделяется личность папы Григория I Великого.

Григорий Великий занимал папский престол в 590–604 годах. Это было тяжелое время для Рима и для всей Италии, которая подвергалась угрозе нашествия лангобардов – дикого варварского племени. Папа проявил недюжинную энергию в организации обороны Рима, чем снискал себе большое уважение на всем Западе. В то же время его отношения с Востоком были весьма натянутыми. Стремление константинопольского патриарха в Византии именовать себя единственным «вселенским» патриархом наталкивалось на упорное сопротивление папы Григория. При нем за Римом окончательно

утвердилось именование города святого Петра, преемником которого Григорий I считал себя. Также широко развернулась миссионерская деятельность римской церкви, получившей имя католической⁷³.

По происхождению папа Григорий был отпрыском старинного римского аристократического рода, а в возрасте около 35 лет (то есть примерно за 15 лет до вступления на кафедру римского первосвященника) он избрал себе монашеский удел. Предание говорит, что будущий папа с большим сожалением оставил созерцательную жизнь в монашеском уединении и предался своему новому поприщу.

Значение монашества и монастырей в истории христианской церкви и в целом в истории средневековой цивилизации невозможно переоценить. Монашество всегда выступало в роли своеобразного церковного «авангарда». Крупнейшие фигуры церковной истории, как правило, выходили из монашеской среды, а монастыри в эпоху как раннего, так и зрелого Средневековья оставались, в числе прочего, едва ли не единственными оплотами учености, центрами книжности и образованности.

Монашество – интереснейший культурно-религиозный феномен. Это отнюдь не только христианское явление, оно существует и в других религиях и имеет весьма древние корни. Особенно широкое распространение монашество получило в восточных религиях, например в Древней Индии, где с самых ранних времен была популярна традиция ухода от мира, отшельничества⁷⁴, аскетизма. Буддийское вероучение породило традицию общежительного монашества в рамках буддийской сангхи (общины). Тибетский буддизм создал целое теократическое государство, управлявшееся далай-ламами и живущее во многом по монастырским законам.

В христианском мире монашество появилось сначала на Востоке (в Египте и в Сирии) и развивалось в русле отшельничества, индивидуального варианта спасения и ухода от мира. Популярность

⁷³ Слово «католический» по происхождению греческое и означает «вселенский». Таким образом, уже римская церковь стала претендовать на статус «вселенской», всемирной церкви.

⁷⁴ Само слово «монах» греческого происхождения и означает «живущий в уединении».

отшельнического подвига у ранних христиан усиливалась вследствие политики языческих имперских властей, время от времени устраивавших гонения на верующих в Иисуса. Пустынники (так называли христианских аскетов, потому что они удалялись в пустыни в самом прямом смысле этого слова, сообразно природно-климатическим условиям соответствующих регионов) уединялись в труднодоступных местах, питались чем придется, отказываясь от естественных удовольствий.

Основателем христианского монашества на Востоке считается подвижник **Антоний Великий** (251–355). Он предложил вариант отшельнического, скитского иночества.

На Западе дела обстояли несколько иным образом. Основателем западного монашества был св. **Бенедикт Нурсийский**. Благодаря этому деятелю западные монастыри сразу получили характер общежития, причем организованного по особым правилам, зафиксированным в специальном документе – монастырском уставе. Этот устав оставался непререкаемой нормой монашеской жизни в Западной Европе на протяжении почти пяти веков.

Устав отличается относительная мягкость. Хотя, разумеется, вся жизнь монахов, их занятия, физические и умственные, порядок богослужений и пр. расписаны и регламентированы до мельчайших деталей.

Бенедиктинский орден существует до сих пор и играет заметную роль в жизни современной римско-католической церкви.

«Темные века» в истории Западной Европы закончились в VIII веке, когда имело место так называемое «Каролингское возрождение» – первое из малых «возрождений» Средневековья. В 800 году король франков Карл Великий короновался в Риме короной императора Священной Римской империи. Корону на голову Карла возложил римский папа Лев III.

Во взаимоотношениях папского и императорского престолов в дальнейшем будет масса драматических страниц, но первоначально церковь нашла в империи надежного защитника своих экономических притязаний. Император узаконил обязательную для всего населения церковную десятину, оградил церковь от пося-

гательств других феодалов на ее земельные, все расширявшиеся, владения. Церковь отныне концентрировала в своих руках колоссальные денежные средства. Неудивительно, что это привело к коррупции в рядах церкви, к ее невиданному моральному разложению. И, естественно, это вызвало, причем в самой церкви, протест, реакцию и осознание необходимости перемен.

Ответом на церковную коррупцию стала Клунийская реформа церкви, названная так по имени монастыря Клуни во Франции, ставшего центром движения за возвращение к идеалам Бенедикта Нурсийского. Особое внимание уделялось длительному и торжественному совершению литургии, строгому соблюдению распорядка молитв. Лидеры Клунийского движения осуждали *симонию*, то есть практику продажи церковных должностей, требовали строгого соблюдения *целибата* (обета безбрачия) духовенством. Немаловажно, что Клунийская реформа способствовала созданию в монастырях библиотек и скрипториев и повышению интеллектуального уровня монахов. Всемерную поддержку этой реформе оказывал римский папа Григорий VII (1073–1085).

История католической церкви XI–XII веков богата фигурами крупных церковных деятелей. Но даже среди них выделяется личность св. **Бернара Клервоского** (1090 или 1091–1153) – основателя и главы аббатства Клерво во французской Шампани.

Святой Бернар родился в Бургундии в аристократической, хотя и не слишком родовитой семье. С юных лет его привлекали богословские вопросы.

В возрасте 22 лет Бернар ушел в монастырь, где с радостью принял тяготы монашеского существования. Он жил очень скромно, постоянно предаваясь молитвам и благочестивым медитациям, и при этом, как рассказывают, ел и спал так мало, что постоянно находился на грани обморока. Уже тогда проявился его выдающийся талант проповедника, а слава о самоотречении Бернара стремительно распространялась по всей стране.

В 1115 году Бернар основал монастырь близ местечка Клерво. С этого времени он, избравший путь молитвенного служения и аскезы, стал известен как церковный деятель. Дело в том, что в Бер-

наре как бы соединились две личности: преданный уединению и созерцательной жизни монах, каким он всегда хотел быть, и деятельный член церкви, которым ему пришлось стать.

Святой Бернар был выдающимся теологом. Его перу принадлежат 8 больших теологических трактатов и более 180 только сохранившихся больших проповедей. В то же самое время Бернар принимал деятельное участие во всех больших церковных соборах второй четверти XII века и оказывал непосредственное влияние на решения, принимавшиеся на этих соборах. Он выступал как непримиримый противник любых ересей и отклонений от догматической линии церкви. Так, Бернар печально прославился гонениями на Пьера Абеляра, французского богослова, философа и поэта, одного из самых светлых умов Средневековья, чьи сочинения в ту пору признавались еретическими и осуждались церковью. Наконец, совершенно исключительной была роль св. Бернара в идеологической подготовке II крестового похода.

Крестовые походы – любопытнейшая страница западно-европейской средневековой истории⁷⁵. Первый крестовый поход состоялся еще в 1095–1096 годах, став частью Ключнийского движения. В эту пору религиозный энтузиазм овладел самыми широкими слоями средневекового общества: от крестьянства до рыцарства. Церковь, в свою очередь, выступала в качестве главного вдохновителя крестоносного движения.

Первоначальные успехи христиан, отвоевавших Иерусалим, сменились неудачами и поражениями от войск пришедших в себя мусульманских правителей. Религиозная экзальтация, заставлявшая массы европейцев становиться «воинами Христа», сменялась чисто корыстными, зачастую просто грабительскими мотивами. Показательным в этом смысле был пример IV крестового похода, состоявшегося в 1204 году, когда войско крестоносцев по пути на Ближний Восток захватило и разграбило Константинополь – столицу христианской, хотя и впавшей в «схизму» (раскол) – с точки зрения, разумеется, западных католиков – Византии.

⁷⁵ См.: *Заборов М. А.* История крестовых походов в документах и материалах. М. : Высш. шк., 1986. 272 с.

Последний, VIII по счету, крестовый поход состоялся в 1270 году. Христианским войском предводительствовал французский король Людовик IX Святой – последний романтик отвоевания Святой земли от неверных. Поход завершился полной неудачей, и уже к концу XIII века крестоносцы лишились своих последних форпостов в Палестине. «Первый опыт европейского колониализма» (Ж. Ле Гофф) не привел к желаемому результату.

Тринадцатый век в истории католической церкви и западноевропейского христианского монашества отмечен еще одним интересным и важным явлением – возникновением «нищенствующих» монашеских орденов, то есть орденов, члены которых давали обет бедности и нестяжания, отказывались от всякой собственности и должны были жить исключительно подаянием, неустанно проповедуя слово Божие. Среди них особенно заметную роль в истории сыграли доминиканский и францисканский монашеские ордена. Совершенно замечательна фигура основателя последнего из них.

Святой **Франциск Ассизский** родился в 1181 году в Ассизи (Италия) в семье процветающего купца. Ближе к тридцати годам Франциску, имевшему в юности веселый и легкомысленный нрав, открылось его истинное призвание. Услышав в церкви за литургией чтение 10-й главы Евангелия от Матфея⁷⁶, он истолковал его как обращенный лично к нему призыв жить в совершенной бедности и проповедовать Евангелие. В 1210 году Франциск написал краткий устав нового монашеского ордена, который был утвержден папой Иннокентием III.

Основные заветы Франциска состояли в следующем: помогать ближним, подвизаясь в миру, проповедуя Евангелие и заботясь о недужных и страждущих; буквально исполнять евангельские заповеди; отказаться от всего ради Христа: богатым – от богатства, ученым – от учености. Братья не должны были иметь денег.

⁷⁶ Вероятно, вот эти слова Иисуса: «Хотя же проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное; Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте; даром получили, даром давайте. Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в пояса свои, Ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха». Мф., 10:7–10.

Своей популярностью орден в значительной степени был обязан личности самого Франциска, его радостному умунастроению и любви, которую он распространял на весь мир и всех тварей земных.

Последние годы жизни Франциска – годы его тяжелой болезни – были также годами просветленного мистического опыта. Тогда он сочинил Гимн брату Солнцу, песнь хвалы и благодарности Богу за все сотворенное.

Франциск Ассизский умер в 1226 году. Его авторитет и слава в христианском мире были таковы, что уже через два года после его смерти папа Григорий IX торжественно причислил Франциска к лику святых.

Основанный Франциском орден активно рос. К 1300 году насчитывалось около 60 тыс. францисканцев. Из числа членов ордена вышло немало святых, кардиналов и епископов, множество миссионеров и талантливых проповедников, хотя, разумеется, далеко не всегда идеалы строжайшей бедности, заповеданные Франциском, соблюдались его позднейшими последователями.

6.2. Средневековая схоластика и феномен средневекового университета

Господствующее положение церкви в средневековом обществе и примат религиозного мировоззрения неизбежно привели к тому, что философия и наука в эту эпоху превратились в «служанок богословия», а вера утвердила свой безусловный приоритет над знанием. Нельзя, однако, сказать, что средневековая философия не представляет никакого интереса в свете дальнейшего развития европейской мысли. Реализуясь в форме схоластики (направления, так или иначе стремившегося примирить истину Откровения с логическими истинами), интеллектуальное движение XII–XIII веков выдвинуло целый ряд крупных мыслителей и способствовало возникновению и конституированию такой значимой для европейской культуры институции, как университет.

Расцвет схоластики подготовили в XI веке – Ансельм Кентерберийский, а в XII веке – такие деятели, как уже упоминавшиеся

Бернар Клервоский и Пьер Абеляр (при всей разнице их богословских взглядов и взаимной личной неприязни), а также Петр Ломбардский, Гуго Сен-Викторский и многие другие.

«Золотой век» схоластики пришелся на XIII столетие, когда жили и творили Альберт Великий, Бонавентура и Фома Аквинский, чье учение – томизм – до сих пор остается официальной доктриной римско-католической церкви.

Святой **Фома Аквинский** (1226–1274) появился на свет в родовом замке близ Аквино, в Италии. Он воспитывался в бенедиктинском монастыре в Монте-Кассино, учился в университете в Неаполе, а затем, после вступления в доминиканский орден, – в Кельне и Париже. Некоторое время Фома преподавал теологию в Парижском университете. В Париже он написал ряд небольших сочинений, например сочинение «Об истине».

Над своими основными сочинениями Фома работал в Италии, куда он вернулся в 1259 году. Это, прежде всего, «Сумма против язычников», которая первоначально должна была служить руководством для доминиканских миссионеров, и, разумеется, главный труд философа и богослова – «Сумма теологии» – монументальный синтез христианской мысли, так и оставшийся незавершенным. Центральным вопросом этого текста является вопрос соотношения веры и разума.

Как уже говорилось, эпоха схоластики породила феномен западно-европейского средневекового университета – институцию, которую Средневековье передало в наследство будущим временам.

Университеты имели предшественников в лице монастырских или соборных, кафедральных, школ, существовавших при монастырях и епископских кафедрах начиная с раннего Средневековья. Однако становление университета как особой *корпорации* студентов и преподавателей стало возможно лишь к XI–XII векам еще и потому, что в этот период в средневековой Европе наблюдается рост или возрождение городов и городской культуры. А университет – это, безусловно, феномен именно городской культуры Средних веков⁷⁷.

⁷⁷ Первоначально слово *universitas* вообще означало всякую корпорацию, любой организованный союз.

Университет как корпорация строился по модели знаменитых городских ремесленных корпораций с их иерархическим разделением между учениками, подмастерьями и мастерами, а также со строгими регламентами и уставами. В университетской корпорации ученику соответствовал студент, подмастерью – бакалавр, а мастеру – магистр (учитель).

Считается, что первым европейским университетом был Болонский университет в Италии. Его в 1088 году основал знаменитый правовед того времени Ирнерий, впервые ставший читать римское право для широкого круга слушателей. Болонский университет в те времена имел славу лучшей правоведческой школы Европы. Наличие квалифицированных юристов приобрело принципиальное значение для позднего Средневековья, в эпоху бурного роста городов, когда торговля и ремесла, концентрирующиеся в городе, нуждались в правовом обеспечении своего существования.

Еще одним знаменитейшим и старейшим европейским университетом была Сорбонна в Париже. Парижский университет славился своей теологической школой, все крупнейшие христианские богословы-схоласты так или иначе проходили через Сорбонну.

В XIII веке были созданы и другие известные европейские университеты: Оксфордский, Кембриджский, Неаполитанский, университет в Саламанке. Чуть позже появились университеты в Праге, Кракове, Вене и Гейдельберге.

Что представляла собой система обучения в средневековом университете?

В Средние века высшее образование не отделялось от среднего, поэтому в университетах существовали младший и старшие факультеты. Овладев латынью в начальной школе, школяр в 15–16, а иногда даже в 12–13 лет поступал в университет на младший факультет (само собой разумеется, что все обучение велось только на латинском языке). Здесь он изучал *семь свободных искусств*, состоявших из двух циклов – тривиума [лат. *trivium* – перекресток трех путей (знаний)], сюда входили грамматика, риторика и диалектика, и квадравиума [лат. *quadrivium* – перекресток четырех путей (знаний)], к ним относились музыка, арифметика, геометрия

и астрономия⁷⁸. Только после изучения семи свободных искусств студентам младшего факультета предоставлялось право поступать на старшие факультеты, которых было всего три: юридический, медицинский и (самый престижный) богословский.

Учебные занятия в университете были рассчитаны на весь учебный год. Разделение на полугодия или семестры поначалу не практиковалось.

Основных форм преподавания было три.

1. *Lectio*. Полное, систематическое изложение учебного предмета по программе, указанной в статуте⁷⁹, в определенные часы. Лекции делились на ординарные (обязательные) и экстраординарные (дополнительные), что обусловило и разделение преподавателей на ординарных и экстраординарных.

2. *Repetitio*. Подробное объяснение отдельного текста с разных сторон, с учетом всех возможных сомнений и возражений. Иногда репетиции проходили в форме диалога между учителем и учеником. Учитель задавал вопросы и по ответам судил об успехах ученика.

3. *Disputatio*. Одна из наиболее широко применявшихся форм преподавания. Руководство университетов придавало диспутам очень большое значение. Именно диспуты должны были научить студентов искусству спора, защите приобретенных знаний. В них на первое место выдвигалась диалектика.

Самым распространенным методом проведения диспутов был предложенный Пьером Абеляром метод *pro et contra, sic et non* (за и против, да и нет). Каждые две недели один из магистров держал речь по возможно более широкой теме и в заключение называл тезисы или вопросы, которые должны были стать предметом спора; затем в течение нескольких дней этот магистр собирал со студентов все «за» и «против». Темы диспутов предлагались самые разнообразные.

⁷⁸ Интересно, что программа обучения на подготовительном факультете в точности повторяла ту, что практиковалась в древнегреческих пифагорейских школах. Это еще один пример преувеличения размеров пропасти, отделявшей Средневековье от Античности.

⁷⁹ В средневековом праве *с т а т у т* — правовой акт, устанавливающий либо фиксирующий правовое положение отдельных городов, сословий или корпораций. В данном случае такой корпорации, как университет.

По окончании обучения студент выдерживал экзамен. Его принимала группа магистров во главе с деканом. Студент должен был доказать, что читал рекомендованные книги и участвовал в определенном количестве диспутов. Затем он допускался к публичному диспуту и в случае его успешного прохождения удостоивался степени бакалавра. Два года бакалавр ассистировал магистру и получал после этого «право на преподавание» (*licentio docendi*), становясь лицензиатом. Спустя полгода лицензиату присваивалось звание магистра, и он должен был прочесть торжественную лекцию перед бакалаврами и магистрами, дать клятву и, разумеется, устроить пир.

«Золотой век» средневековых университетов, как и самой схоластической учености, подошел к концу к XV–XVI столетию. В эпоху Ренессанса и раннего Нового времени университеты в Европе переживали тяжелый кризис, поскольку находились в стороне от магистральных линий развития культуры, философии и науки. Новый подъем европейских университетов случится лишь в XVIII–XIX веках и, конечно же, на радикально иных, чем в Средневековье, основаниях.

6.3. Народная культура эпохи Средних веков

Средневековая народная культура, по меткому определению выдающегося отечественного историка-медиевиста А. Я. Гуревича, – культура «безмолвствующего большинства»⁸⁰. То есть это такой пласт культуры, который хотя и количественно преобладал, но неизменно заслонялся, в том числе в сознании исследователей, «высокой», ученой, письменной культурой высших слоев.

В данной главе уже неоднократно говорилось об исключительной роли христианской религии и церкви в формировании и поддержании средневекового мировоззрения и мирозерцания. Однако религия интеллектуалов и массовая народная религиозность суть вещи существенно различающиеся.

⁸⁰ См.: Гуревич А. Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. М.: Искусство, 1990. 396 с.

Становление христианской религии в странах Западной Европы проходило отнюдь не просто, а догмы христианского вероучения переплетались в сознании людей со старыми языческими верованиями. Церковь пыталась вести суровую борьбу с пережитками язычества: уничтожала капища и идолов, запрещала поклоняться божкам и совершать жертвоприношения, устраивать языческие праздники и ритуалы. Наталкиваясь на глухое сопротивление своей паствы, церковь порой вела себя более тонко: она стремилась ассимилировать языческие обряды и праздники, наделяя их новым христианским значением и смыслом. Однако усилия церкви были не в состоянии изменить магический характер народного мышления, его приверженность самым нелепым суевериям. Более того, сама церковь вела себя, мягко говоря, противоречиво. С одной стороны, она вроде бы рьяно боролась со всеми пережитками язычества, а с другой – фактически принимала их. Так, называя язычеством всякие обряды, заговоры и заклинания, церковь тем не менее рьяно выслеживала людей, якобы обладающих способностью эти заговоры и заклинания творить. Здесь можно вспомнить повальную эпидемию поддерживаемой церковью «охоты на ведьм», принявшей формы настоящего массового психоза и приведшей к уничтожению десятков тысяч женщин по всей Европе⁸¹.

Важной составляющей народной культуры во все времена является фольклор, то есть художественная коллективная творческая деятельность народа.

Носителем фольклорных традиций в Средневековье были массы по преимуществу сельского населения Западной Европы, а сама фольклорная традиция по своему происхождению носила обрядовый характер. Вместе с тем фольклор оказал большое влияние на формирование средневекового искусства (в особенности литературы) в целом. Можно, в частности, говорить, что тематика, образы, ритмика

⁸¹ Следует уточнить, что пик «охоты на ведьм» в Европе пришелся на XV–XVI века, то есть уже по окончании эпохи классического Средневековья. Последняя «ведьма» в Западной Европе была сожжена в XVIII столетии. Это, вероятно, говорит об устойчивости средневекового менталитета в народном сознании.

народной лирики повлияли на позднейшие жанры средневековой лирики, в том числе на рыцарскую и городскую поэзию.

Интересны западно-европейские **народные сказки**. В них часто прослеживаются следы языческих народных верований. В сказках порой фигурирует всевозможная нечистая сила, а во многих повествованиях действующими лицами выступают животные, обладающие человеческими способностями.

В других средневековых народных сказках героем, как и в русских историях об Иване-дураке, становится простак, на поверку оказывающийся и умнее, и хитрее, и рассудительнее прочих. Таковы сказки о Жане-дураке во Франции, Глупом Гансе в Германии, Большом Дураке в Англии.

Популярны в Средневековье были **народные баллады**. Здесь достаточно вспомнить обширный цикл британских баллад, объединенных именем Робин Гуда – легендарного предводителя «вольных стрелков» и защитника бедных.

Баллада как повествовательный поэтический жанр, конечно, не могла вытеснить из народного обихода лирическую песню. С такими песнями – обрядовыми, праздничными, трудовыми – была связана вся жизнь простолюдина.

Особым пластом народной культуры западно-европейского Средневековья являлась **смеховая культура**, проникнутая скептицизмом, вольномыслием и карнавальностью. Своего апогея она достигла в эпоху позднего Средневековья, в период активного роста и развития городов.

Важнейшее место в народной смеховой культуре занимал карнавал. Знаменитую формулу карнавала дал М. М. Бахтин: «Карнавал – это вторая жизнь народа, организованная на начале смеха»⁸². Он подчеркивал, что карнавал представляет собой «неофициальное, демократическое дополнение к господствующей культуре, осуществляющее релятивизацию официальных ценностей через их

⁸² Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М. : Эксмо, 2015. С. 13. Это основополагающая работа российского литературоведа и теоретика искусства о смеховой культуре Средневековья, впервые изданная в 1965 г.

комическое снижение в народно-праздничных действиях (“веселая относительность”). На первый план в карнавале выступает неизбежная правда жизни, соотнесенная с телесным человеческим и мировым началом; иерархическая ценностная система претерпевает обращение, онтологические “верх” и “низ” в карнавальном мироощущении меняются местами, так что в своей тенденции карнавал предстает “веселой преисподней”⁸³.

Какие официальные ценности доминировали в средневековой культуре? Конечно, церковно-религиозные. Поэтому неудивительно, что карнавальная стихия захватывала именно церковный официоз, создавая рядом с ним свою параллельную и пародийную реальность.

Яркий пример переворачивания всех иерархий дают так называемые праздники дураков, получившие широкое распространение в эпоху позднего Средневековья. В них царило не столько безудержное веселье, сколько фамильярность и кощунственное осмеяние официальных ценностей. Практиковались шутовские богослужения, например с ослом в роли священника, с употреблением старого башмака вместо кадила, с пьянством и разгулом. Примечательно, что такие «богослужения» не отрицались даже самой церковью и были запрещены только после Тридентского собора в XVI веке, когда протестантская угроза заставила католиков отказаться от подобных вольностей.

Выход в смеховой мир пародийной культуры, совершаемый культурой христианской, происходил ввиду кризиса религиозности, оттого, что человек не выдерживал напряженности своих отношений с Богом, терял надежду на спасение или она становилась для него слишком зыбкой. В такой ситуации религиозного неблагополучия путь личного спасения замещался коллективным всенародным стихийным весельем, дававшим возможность перевести дух, отвлечься, ничего окончательно не разрешая. В каком-то смысле карнавал приносил человеку Средневековья своеобразный психотерапевтический эффект.

⁸³ Бонецкая Н. К. Бахтин М. М. // Культурология. XX век : энциклопедия. В 2 т. Т. 1. СПб. : Университетская книга : Алетейя, 1998. С. 53.

В конечном счете расцвет карнавальной культуры в позднем Средневековье можно считать одним из симптомов кризиса средневековой культуры в целом, разрешившимся переходом к новому историческому этапу.

6.4. Рыцарская культура: героический эпос и куртуазия

Одним из наиболее ярких феноменов средневековой литературы и высокой культуры раннего и зрелого Средневековья в целом был **героический эпос**.

Эпические сказания характерны для многих культурных ареалов. Достаточно вспомнить гомеровские «Илиаду» и «Одиссею» в античной Греции или еще гораздо более древний шумеро-вавилонский «Эпос о Гильгамеше». Но и в этом длинном ряду средневековые западно-европейские эпические поэмы выделяются своим своеобразием, которое позволило им сохранить заметное место в культурной памяти человечества.

Героический эпос в Европе начал складываться в эпоху раннего Средневековья, когда христианизация еще не затронула или затронула поверхностно многие европейские народы, особенно в центральной и северной частях континента. Этим объясняется переплетение в ткани эпических повествований («Старшая Эдда», «Беовульф», «Песнь о Нибелунгах») христианских и языческих мотивов, где последние напоминают о воинственном прошлом варварских племен, преимущественно германского происхождения. Эпос как жанр характеризовался также сочетанием мифологических и исторических элементов в повествовании с постепенным увеличением «удельного веса» исторической конкретики и уменьшением значения мифологической образности. Центральные темы героического эпоса, как он был записан в эпоху зрелого Средневековья (XI–XII века), отражают уже важнейшие тенденции исторической жизни, показывают географический и этнический фон, избавляются от мифологических и сказочных мотивировок.

Ученые выделяют ряд эпических поэм, ставших высшими достижениями западно-европейского художественного гения эпохи. Но даже среди них особняком стоит старофранцузская «Песнь о Роланде», считающаяся воплощением высшей зрелости жанра.

«Песнь о Роланде» повествует о героической гибели графа Роланда, племянника Карла Великого, во время битвы с маврами в Ронсевальском ущелье, о предательстве отчима Роланда, Ганелона, которое явилось причиной этой катастрофы, и о мести Карла Великого за гибель Роланда и двенадцати пэров. Исторические факты, о которых рассказывает предание, имели место в конце VIII века, во времена правления короля франков, а затем императора Священной Римской империи Карла Великого, сама же поэма написана около 1100 года, незадолго до первого крестового похода.

Граф Роланд – центральный персонаж этой эпической поэмы. Он выступает в качестве идеала средневекового воителя – верного вассала своего сюзерена и защитника «истинной» христианской веры.

«Песнь о Роланде» проникнута не только трагическими, драматическими, но и лирическими мотивами. Причем лиризм героического эпоса, разумеется, весьма специфичен. Здесь весьма показательна сцена прощания Роланда со своим мечом Дюрандалем.

Крупнейшим памятником немецкого средневекового героического эпоса является «Песнь о Нибелунгах». Она исключительно богата смешением различных пластов и мотивов. Поэма художественно переосмысливает историческое прошлое Европы начиная с эпохи Великого переселения народов и заканчивая временем ее (поэмы) создания (около 1200 года). В ней также чрезвычайно важен слой, восходящий к древнейшим мифам и народному сказочному фольклору.

Сюжет поэмы построен на рассказе о женитьбе героя Зигфрида на бургундской принцессе Кримхильде, его смерти из-за конфликта Кримхильды с Брунгильдой – женой ее брата Гунтера, а затем о мести Кримхильды за смерть мужа.

Интересен смысловой слой «Песни о Нибелунгах», связанный с нравами и обычаями европейского рыцарства XII–XIII веков. Речь идет о формировании куртуазности, успевшей к указанному

периоду с юга Европы проникнуть в Германию и составившей особый примечательный феномен средневековой европейской культуры.

Средневековая **куртуазная культура** зародилась в Провансе, на юге Франции, в конце XI века, а затем распространилась по другим регионам Франции и остальной Европы. Слово «куртуазный» в переводе с французского языка означает «придворный», а также «вежливый», «учтивый». Отсюда следует, что это культура придворного этикета, сложный ритуал отношений и нравственных качеств.

Важной составляющей куртуазной культуры была так называемая «куртуазная любовь», которая чаще всего выражалась в поклонении молодого неженатого рыцаря знатной замужней даме, возможно – супруге сеньора этого рыцаря или другого высокопоставленного человека. Исследователи считают, что на формирование концепции куртуазной любви оказали влияние восточные (арабские, персидские) представления о любви-страсти, а также произведения латинских авторов (Овидия, Катулла).

Примечательно, что служение Даме осмыслялось в тех же терминах, что и служение сеньору. Одним из важнейших качеств здесь является верность, а предательство рассматривается как то, что принадлежит «лжелюбви».

Характерно, что такая любовь, как правило, была чисто платонической. Рыцарь не мог реализовать свое влечение, но удовольствие доставлялось самим ритуалом поклонения своей избраннице. Такая сублимация сексуальных отношений привела к возникновению новых литературных жанров – куртуазной лирической поэзии и рыцарского куртуазного романа. В этих жанрах творили поэты, которых в разных регионах Европы называли по-разному: в Провансе – трубадурами, на севере Франции – труверами, в Германии – миннезингерами.

Куртуазная поэзия позднего Средневековья с ее культом Прекрасной Дамы оказала существенное влияние на последующую европейскую поэтическую традицию. Здесь достаточно вспомнить великого Данте, воспевшего свою возлюбленную Беатриче Портинари в «Божественной комедии», или другого гения итальянского

Ренессанса Франческо Петрарку с его «Сонетами к донне Лауре». В более поздние исторические эпохи «утонченная», возвышенная любовь к женщине превозносилась поэзией романтизма, а также (в религиозно-мистическом ключе) русскими символистами (В. Соловьевым, А. Блоком).

6.5. Искусство западно-европейского Средневековья. Романский стиль и готика

Как мы говорили в начале этой главы, для западно-европейской средневековой культуры был характерен теоцентризм, то есть такая картина мира, в которой причиной и центром бытия, его активным и творческим началом выступал единый христианский Бог. Христианская (римско-католическая) церковь являлась тем социокультурным институтом, который всецело формировал мировоззрение средневековых людей. Установки теоцентризма доминировали буквально во всех областях культуры. Средневековое искусство было естественным образом насквозь пронизано религиозной образностью и символикой. Оно транслировало в массы ценности господствующей идеологии. Однако чтобы эффективно осуществлять такую трансляцию, искусство само должно было быть массовым. Рафинированные виды искусства, предназначенные для удовлетворения культурных потребностей высших классов (куртуазная литература, изящная книжная миниатюра и т. п.), по определению не являлись таковыми. Зато таким видом искусства – ведущим для Средневековья – стало зодчество, причем зодчество храмовое. Храм, собор, по меткому замечанию У. Эко, представлял собой «телевидение Средневековья»⁸⁴. То есть храм как синтез (сочетание в художественном пространстве собственно архитектуры, а также скульптуры и живописи, мозаики, элементов декоративно-прикладного искусства) оказывал такое влияние на сознание, подсознание

⁸⁴ Эко У. От Интернета к Гутенбергу: текст и гипертекст. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Eko/Int_Gutten.php (дата обращения: 16.12.2017).

и бессознательное средневековых людей, какое на людей нашего времени оказывают современные электронные средства массовой информации и коммуникации. Другими словами, «храм был призван объединять “человеческое стадо” в молитвенной покорности богу, как “символ вселенной”, олицетворяя собой торжество и универсальность христианской веры»⁸⁵.

В период зрелого Средневековья в искусстве доминировали два основных архитектурных стиля – романский и готический.

Романский стиль (от лат. *romanus* – римский), по времени предшествовавший готике, господствовал в Западной Европе в XI–XII веках. Название возникло в XIX веке, когда тогдашние искусствоведы обратили внимание на сходство этого стиля с архитектурой Древнего Рима.

Главная роль в романском стиле отводилась суровой крепостной архитектуре: монастырским комплексам, церквям, а также замкам. Основными постройками в этот период становятся храм-крепость и замок-крепость, располагавшиеся на возвышенных местах, чтобы господствовать над местностью. Так произошло потому, что этот стиль сложился в эпоху феодальной раздробленности с ее постоянными войнами, и это предопределило главное функциональное назначение романской архитектуры – оборону от внешней опасности.

В феодальном замке, который в романскую эпоху являлся основным типом светских архитектурных сооружений, доминирующее положение занимал дом-башня прямоугольной или многогранной формы, так называемый *донжон* – своеобразная крепость в крепости.

Но, разумеется, самым значительным сооружением романской архитектуры был храм. Романские храмы отличали мощь и суровая простота облика.

Образцом церквей романского стиля долгое время считался собор знаменитого аббатства Ключни во французской Бургундии. Это была гигантская базилика, длина которой составляла 187 м, а высота – 30 м, что делало ее самой большой церковью Европы вплоть до строительства Собора святого Петра в Риме.

⁸⁵ Любимов Л. Искусство Западной Европы : Средние века. Возрождение в Италии. Книга для чтения. М. : Просвещение, 1982. С. 24.

Внутреннее убранство собора поражало великолепием. Взору вошедшего представало множество статуй святых, а все арки, окна, карнизы и проемы были декорированы скульптурным орнаментом с использованием разных мотивов, что стало особенностью ключнийской художественной школы. Окна украшали цветные витражи.

Судьба главного храма Ключни, как и самого аббатства, сложилась драматично и печально. Еще в XVI веке, в эпоху религиозных войн, его разоряли гугеноты (французские протестанты). В 1790 году, во время Великой французской революции, собор и аббатство закрыли. Спустя три года базилику сожгли и разграбили крестьяне. В начале XIX века собор был почти полностью разрушен.

Интересно, что притвор Ключнийского собора, завершенный в начале XIII века, был построен уже не в романском, а в готическом стиле. Именно готика в эпоху позднего Средневековья сменила романский стиль в качестве главного художественного направления периода.

Готика стала венцом, высшим достижением, в каком-то смысле квинтэссенцией художественного гения Средневековья. Подобно романскому стилю готика сохранила главенство архитектуры в системе искусств и традиционные типы зданий. Особое место в искусстве готики, как и во всем Средневековье, занимал собор – высший образец синтеза архитектуры, скульптуры и живописи.

В эпоху позднего Средневековья в Западной Европе наблюдался активный рост городов. Роль городского культурного центра играл готический собор, он стал средоточием жизни средневекового города. И более того, собор представлял собой модель и образ целого мира.

При всем богатстве составляющих его элементов готический собор поражает необычайным единством как архитектурного плана, так и всей системы декора (экстерьера и интерьера). Готический собор называют «Библией в камне» – тем сакральным пространством, где массы верующих проникались духом Священного Писания, тем более что других возможностей для этого у них и не было. Подавляющее большинство прихожан никогда не читали Библию просто потому, что не умели читать, тем более – по-латыни. А в храме проводились богослужения, разыгрывались

мистерии, проходили собрания горожан, ведь в ту эпоху строительство осуществлялось не только церковью, но и общиной через профессиональные цехи ремесленников.

Собор Парижской Богоматери, воспетый Виктором Гюго в его знаменитом одноименном романе, является, вероятно, самым популярным сегодня готическим собором Европы. Это один из символов французской столицы, расположенный в исторической части Парижа, на острове Ситэ. В его архитектуре еще заметны отголоски романского стиля, но уже также использованы новаторские элементы готики, которые придают зданию легкость и ощущение простоты вертикальной композиции.

Мощный и величественный фасад собора разделен по вертикали на три части пилястрами, а по горизонтали – на три яруса галереями, при этом нижний ярус, в свою очередь, имеет три глубоких портала: портал Страшного суда (посередине), портал Богородицы (слева) и портал св. Анны (справа). Над ними идет аркада (Галерея Королей) с двадцатью восемью статуями, представляющими царей древней Иудеи. Сегодняшний вид храм и пространство перед ним приняли в результате масштабной реставрации, прошедшей в XIX веке под руководством видного архитектора и крупнейшего знатока средневековой готической архитектуры Виолле-ле-Дюка.

Франция исключительно богата готическими памятниками. Соборы в Шартре и Руане, Реймсе и Амьене составляют гордость французской культуры.

В других европейских странах тоже сохранились величественные сооружения готической архитектуры.

Ярчайшим примером поздней, «пламенеющей», готики является кафедральный собор итальянского Милана – так называемый Дуомо. Его строительство началось в конце XIV века. Это один из самых вместительных храмов в Европе. В нем одновременно может находиться до 40 тыс. человек.

Среди германских готических храмов первое место занимает, конечно, собор в Кельне. Кельнский собор – самая высокая готическая церковь в мире. Кроме того, в соборе хранится значительная коллекция древних рукописей.

Упадок готики был связан с возрождением в Европе (поначалу в Италии) интереса к античной архитектуре и античной культуре в целом. Это способствовало формированию негативного восприятия готического искусства и заодно открывало дорогу новому культурно-историческому периоду – Ренессансу, или Возрождению.

Рекомендуемая литература

Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса / М. М. Бахтин. – М. : Эксмо, 2015. – 640 с.

Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры / А. Я. Гуревич. – М. : Искусство, 1984. – 350 с.

Гуревич А. Я. Средневековье. Культура безмолвствующего большинства / А. Я. Гуревич. – М. : Искусство, 1990. – 396 с.

Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада / Ж. Ле Гофф. – М. : Прогресс : Прогресс-Академия, 1992. – 376 с.

Любимов Л. Искусство Западной Европы : Средние века. Возрождение в Италии. Книга для чтения / Л. Любимов. – М. : Просвещение, 1982. – 320 с.

Пановский Э. Перспектива как символическая форма. Готическая архитектура и схоластика / Э. Пановский. – СПб. : Азбука-классика, 2004. – 336 с.

Сорокин П. А. Социальная и культурная динамика / П. А. Сорокин. – М. : Академический проект, 2017. – 968 с.

Вопросы и задания для самопроверки

1. Что представляла собой сословная структура западно-европейского Средневековья?
2. Почему Питирим Сорокин называл средневековую культуру идеациональной?
3. Назовите средневековые монашеские ордена.
4. Какие три основные формы преподавания практиковались в средневековых университетах?
5. Что М. М. Бахтин говорил о карнавальной культуре Средневековья?
6. Какие жанры куртуазной средневековой лирики вам известны?
7. Проведите сравнительный анализ романского и готического архитектурных стилей.

7. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО В ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ

7.1. Общая характеристика эпохи Возрождения. Ренессансный гуманизм.

Научная мысль в эпоху Возрождения

Возрождение, или Ренессанс (фр. *Renaissance*, итал. *Rinascimento*; от *re/ri* – «снова» или «заново» и *nasci* – «рожденный») – эпоха, которая имеет мировое значение в истории европейской культуры. Она охватывает период с XIV века по конец XVI – начало XVII века и представляет собой как бы переходный этап между Средневековьем и эпохой Нового времени. С одной стороны, Возрождение в некотором смысле подводило итог Средним векам и поэтому несло на себе отпечаток многих черт предшествующего периода. С другой стороны, именно в это время были заложены основы общественных отношений, а также начала формироваться культурная матрица, подготовившие наступление так называемой «модернити», современности.

Само название культурного периода – Ренессанс – было связано с тем, что ведущие деятели и мыслители данной эпохи стремились освободиться от догматических принципов схоластического мышления и возродить ценности и идеалы классической древности и античной философии. Однако на практике это отнюдь не означало реставрацию старого, а, наоборот, привело к возникновению нового уникального культурного мира.

Характерно, что Возрождение началось именно в Италии – стране, где еще был жив дух Античности, где сохранилось большое количество памятников греко-римской архитектуры и скульптуры. При этом Италия выделялась в тогдашней Европе не только наличием уникального культурного наследия, но и бурным ростом городов, а значит, торговли и ремесел. Иными словами, Италия,

несмотря на постоянные политические неурядицы, в XIII–XIV веках была самой передовой европейской страной, и поэтому здесь зародилось самое передовое культурное движение.

Мировоззренческим ядром Возрождения был *ренессансный гуманизм* и связанный с ним *антропоцентризм*. Этому интеллектуальному и духовному движению сложно дать строгое определение. Но ясно, что сущность гуманизма и антропоцентризма заключалась в изменении самосознания человека. На смену средневековому индивиду, неотделимому от своего сословия, корпорации, цеха, приходит возрожденческий человек – всесторонне развитая личность, все чаще представляющая не какой-либо союз, но самое себя.

Антропоцентризм эпохи Возрождения проявился в том, что именно человек, а не Бог теперь оказался в фокусе философской и научной мысли, культуры в целом. Если средоточием внимания Античности была природно-космическая жизнь (космоцентризм), а в Средние века – религиозная жизнь и проблема спасения человека, возвращения его к первоначальной природе (теоцентризм), то в эпоху Возрождения на передний план выходит светская жизнь, деятельность человека в этом мире, ради этого мира, для достижения счастья человека в этой жизни, на Земле.

Главным центром гуманистического движения во всех его аспектах стала Флоренция, которую можно назвать столицей итальянского Ренессанса. Здесь родился и провел многие годы своей жизни великий поэт и мыслитель **Данте Алигьери** (1265–1321), автор бессмертной «Божественной комедии».

Гуманистическим произведением «Божественную комедию» делает глубокий интерес к человеку, и интерес этот имеет к тому же отчетливо социальный характер. Вместе с тем тленному миру земному у Данте противостоит вечный мир небесный. Человек в этом противостоянии исполняет роль среднего звена, ибо причастен обоим мирам (концепция вполне в духе традиционного средневекового мировоззрения). Не случайно Данте называли последним поэтом Средневековья и первым поэтом Нового времени: его художественный гений ярко воплотил переходный характер начинающейся ренессансной эпохи.

Общепризнанным родоначальником гуманистического движения является итальянский поэт и мыслитель **Франческо Петрарка** (1304–1374). Деятель Раннего Возрождения, он в реальности ощущал себя стоящим на стыке двух эпох. Еще в молодости рукоположенный в священнический сан, Петрарка считал свой век упадочным и порочным, однако сам не мог избавиться от некоторых его влияний. Он отказывался признавать активную жизнь и светскую поэзию препятствием на пути к христианскому спасению и рассматривал последнюю в качестве высочайшего вида искусства и познания. Петрарку мучил глубокий внутренний конфликт, вызванный столкновением его убеждений и чаяний с требованиями, предъявляемыми к христианину.

Но именно внутреннему конфликту в душе Петрарки обязана его поэзия своими высочайшими взлетами.

Подлинным гимном индивидуализму Возрождения можно считать творчество **Лоренцо Валлы** (1407–1457).

Центральным произведением этого мыслителя является этический трактат «Об истинном и ложном благе», в котором через полемику стоика, эпикурейца и христианина Валла излагает свое представление о высшем благе. Опираясь на идеи Эпикура и критикуя взгляды стоиков и Аристотеля, а косвенно – и христианства, Валла утверждает новую этику – этику личного интереса.

Характер у Валлы, по свидетельству ряда современников, был весьма тяжелым, а моральное поведение мыслителя далеко не всегда отличалось безупречностью. Так, например, в Неаполе Валла жил, пользуясь покровительством короля Альфонса, чей двор славился распушенностью нравов, исключительной даже для той эпохи⁸⁶.

Своеобразной квинтэссенцией ренессансного гуманизма и антропоцентризма стало творчество **Джованни Пико делла Мирандолы** (1463–1494). В его знаменитой «Речи о достоинстве человека» ярко отразился способ мышления рассматриваемой эпохи. А сама эта «Речь...» сделала имя Пико известным в Италии и за ее пределами.

⁸⁶ См.: Лосев А. Ф. Обратная сторона титанизма // Эстетика Возрождения. М.: Мысль, 1978. С. 80–93.

Главная идея Мирандолы – человек занимает главенствующее положение в мире, он – центр Вселенной и творец своей собственной природы. Человек как свободный мастер окончательно сформировал собственную сущность.

Неудивительно, что такой подход способствовал в эпоху Возрождения становлению опытных наук и формированию научного понимания, свободного от теологии. В философии приобрел популярность пантеизм – религиозно-философское учение, объединяющее, а иногда и отождествляющее Бога и мир. Например, в учении **Николая Кузанского**, жившего в первой половине XV века, утверждалась безличность единого божественного начала и его максимальная приближенность к природе.

Через столетие после Николая Кузанского его взгляд получили логическое продолжение в рамках зарождающейся научной парадигмы.

В 1543 году (в год своей смерти) польский каноник (а в свободное время – астроном) Николай Коперник опубликовал трактат «Об обращении небесных сфер» – работу, перевернувшую человеческие представления об устройстве Вселенной. Главная концепция этого произведения, положенная в основу гелиоцентрической системы мира, состоит в положениях о том, что Земля, во-первых, отнюдь не составляет неподвижного центра видимого мира, а вращается вокруг своей оси, и, во-вторых, обращается вокруг Солнца, находящегося в центре мира.

Учение Коперника развил и математически доказал немецкий астроном **Иоганн Кеплер** (1571–1630), чьи научные идеи стали непосредственной предпосылкой развития науки и философии Нового времени.

Решающий шаг в становлении науки как самостоятельной формы общественного сознания и специфического способа освоения мира сделал великий итальянец **Галилео Галилей** (1564–1642), который является основателем экспериментальной физики и ученым, заложившим фундамент классической механики.

Приверженность Галилея гелиоцентрической коперниковской системе мира привела его к конфликту с католической церковью,

в результате которого ученый вынужден был, покаявшись, хотя бы формальным образом признать свои «заблуждения».

Галилей был даровитым писателем, излагавшим свои научные идеи ярким, образным языком. Широкую известность получили его афоризмы: «Книга природы написана на языке математики»; «Ни одно изречение Писания не имеет такой принудительной силы, какую имеет любое явление природы».

Новые воззрения в своих сочинениях развивал и **Джордано Бруно** (1548–1600), с чьим именем связан решающий поворот в утверждении новой космологии. Центральная идея космологической доктрины Бруно – тезис о бесконечности Вселенной. Вселенная не сотворена, она существует вечно и не может исчезнуть.

Конечно, подобного рода взгляды с точки зрения церкви выглядели стопроцентной ересью (а ведь Бруно был монахом католического доминиканского ордена). Философа заключили в тюрьму, но он не отрекся от своих убеждений, несмотря на все увещевания и угрозы. В 1600 году его осудили как еретика и приговорили к смертной казни; 17 февраля того же года Бруно был заживо сожжен на Площади Цветов в Риме.

7.2. Искусство итальянского Ренессанса. Титаны Возрождения

Не случайно именно в Италии, где зародилось общекультурное движение Ренессанса, достигло высочайшего взлета ренессансное искусство – символ и визитная карточка Возрождения.

Возрождение было, вероятно, первой из эпох в истории человечества, в которой «главнейшим из искусств» стало искусство изобразительное, в первую очередь – живопись и скульптура. Само искусство в это время впервые приобрело самоценность, стало самостоятельной областью прекрасного.

В ренессансную эпоху небывало возросли место и роль художника в обществе. Теперь он рассматривался как самостоятельный и уважаемый профессионал. Более того, в эпоху Возрождения

искусство воспринималось как одно из самых мощных средств познания и в этом качестве уравнивалось с наукой. Тому способствовали глубокие изменения в самих средствах художественной выразительности. Их основу составили линейная и воздушная перспектива, трехмерность объема, учение о пропорциях.

Необычайно широк перечень великих или «просто» выдающихся художников итальянского Ренессанса: от Джотто в эпоху Проторенессанса и Боттичелли в период Раннего Возрождения до маньеристов XVI века, таких как Пармиджанино и Тинторетто. Но и здесь выделяются так называемые «титаны Возрождения». О них и пойдет речь на ближайших страницах.

Рафаэля Санти (1483–1520) можно было бы назвать баловнем судьбы. Его исключительный гений вызывал восхищение современников, владетельные особы воздавали ему самые высшие почести. О нем говорили как о средоточии всех возможных добродетелей. Его любили все и за гениальное искусство, и за прекрасные человеческие качества. В жизни этого художника, казалось, не было места горю и страданию. Лишь его преждевременная смерть в возрасте тридцати семи лет напомнила современникам и напоминает потомкам об относительности и условности человеческого счастья.

Уже в семнадцать лет Рафаэль написал свою первую большую работу – алтарный образ для церкви городка Читта дель Кастелло. Мастером живописца называли уже тогда – это факт, отраженный в документах того времени.

Ранний период творчества Рафаэля завершает другой алтарный образ – «Коронование Марии», созданный, очевидно, в мастерской Перуджино. Сейчас он хранится в Ватиканской пинакотеке в Риме. Тогда же Рафаэль закончил большую картину «Обручение Марии». Как видим, интерес к образу Мадонны возник у Рафаэля еще в юншестве.

В 1504 году Рафаэль впервые приехал во Флоренцию – город, само имя которого ассоциируется с искусством Ренессанса. Именно здесь в первое десятилетие XVI века работали два других титана Возрождения – Леонардо да Винчи и Микеланджело Буонарроти.

В течение флорентийского периода подготавливался взлет творческого гения художника, начало которого можно датировать концом 1508 года, когда Рафаэль получил приглашение папы Юлия II переехать в Рим. В Риме художник создает свой главный, возможно, шедевр – знаменитые «станцы Рафаэля».

Stanza по-итальянски – «комната». «Комнаты Рафаэля» – это помещения в папском дворце в Риме, которые папа Юлий, вступивший на святой престол в 1503 году, избрал своими апартаментами. Прежние папские покои, которые занимал предшественник и личный враг Юлия одиозный папа Александр VI из рода Борджиа, были папой Юлием прокляты, как и все связанное с Борджиа, и навеки затворены (апартаменты Александра VI действительно оставались закрытыми вплоть до XIX века).

Станцы были сравнительно небольшими помещениями – приблизительно 6 на 10 м. Рафаэль получил заказ на фресковую роспись стен этих комнат. Всего при помощи учеников Рафаэль написал три станцы.

Росписью станц, естественно, вклад Рафаэля в ренессансное искусство не ограничивается. Он прославился также как один из величайших портретистов эпохи Возрождения. Его подход к портретируемым моделям часто носит новаторский характер. Так, при создании портрета папы Юлия II Рафаэль использовал новый формат: папа показан в необычном для портретирования эмоциональном состоянии – во время депрессии и болезни. Кардинал Томмазо Ингирами (а кроме того, что кардинал, еще и ученый, поэт, оратор, хранитель папской библиотеки) изображен в момент поэтического вдохновения за письменным столом. Замечателен портрет друга Рафаэля литератора Бальдассаре Кастильоне – автора знаменитого трактата «О придворном», в котором представлена складывавшаяся в эпоху Высокого Возрождения система правил хорошего тона и дворцового этикета. Рафаэлевским портретом этой во всех отношениях незаурядной фигуры восхищались в следующую историческую эпоху такие мастера портретной живописи, как Рубенс и Рембрандт.

В поздних работах Рафаэля появляется декоративная усложненность и некоторая холодность, характерные для маньеристических портретов. И в целом произведения Рафаэля последних лет его жизни послужили отправной точкой для мастеров следующего этапа развития итальянского искусства – маньеризма.

Рафаэль умер в 1520 году, на пике своих творческих сил. Римский папа (сменивший умершего Юлия II Лев X) хотел увенчать его небывалой для живописцев наградой, и лишь преждевременная смерть помешала Рафаэлю стать кардиналом. А в истории мирового искусства Рафаэль Санти навсегда остался самым радостным, светлым и жизнелюбивым художником итальянского Ренессанса.

Леонардо да Винчи (1452–1519) особняком стоит даже в ряду его современников – выдающихся деятелей эпохи Возрождения. Его личность – яркий пример «универсального человека» Ренессанса, не только художника, но и ученого, писателя, мыслителя. В современном массовом сознании Леонардо занимает место едва ли не величайшего гения всех времен и народов, живописца мирового уровня и непревзойденного инженера-механика, изобретателя «всего на свете», от подводной лодки и танка до парашюта. Конечно, Леонардо превращен в миф. Но мифологизации подвергают-ся только по-настоящему незаурядные люди.

Примерно в возрасте двадцати пяти лет Леонардо начал свой самостоятельный путь в искусстве и открыл собственную мастерскую. К этому периоду относится его картина «Мадонна с цветком», еще называемая «Мадонной Бенуа», которая хранится в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Она была приобретена Эрмитажем в 1914 году у супруги придворного архитектора Л. Н. Бенуа, отсюда ее второе (и более известное) название.

«Мадонна Бенуа» покорила выраженной в ней вечной поэзией и прелестью материнства. Богоматерь здесь – просто юная мать, играющая со своим ребенком. Она облачена в характерный для современниц Леонардо наряд и носит типичную для итальянок конца XV столетия прическу.

В портрете Джиневры де Бенчи, написанном в тот же ранний период, Леонардо впервые использует технику *сфумато* (итал. –

затуманенный, дымчатый), ставшую его визитной карточкой. Эта техника позволяла передавать мягкость моделировки, неуловимость предметных очертаний, ощущение воздушной среды.

В 1482 году Леонардо уезжает в Милан, богатейший город того времени, под покровительство Лодовико Сфорца, который тратил огромные средства на проведение пышных празднеств и покупку произведений искусства. В Милане Леонардо работал до 1499 года, и в этот самый плодотворный период своей жизни он создал такие живописные шедевры, как «Святой Иероним» (не закончена), «Мадонна в скалах», «Дама с горностаем». Но главной его работой миланского периода была монументальная фреска «Тайная вечеря» – роспись задней стены трапезной доминиканского монастыря Санта Мария делле Грацие, показывающая знаменитый момент евангельской истории.

После падения власти Сфорца Леонардо пришлось покинуть Милан. Он вновь отправился во Флоренцию, где создал свое самое знаменитое произведение – «Мону Лизу», или «Джоконду». Считается, что это портрет Лизы Герардини, супруги флорентийского торговца шелком Франческо дель Джокондо, написанный около 1503–1505 годов. Есть сведения, что Леонардо испытывал особую привязанность к этому портрету и потратил на работу над ним значительное время. Покидая Италию, он увез его с собой во Францию в числе некоторых других избранных картин. Этим фактом биографии художника объясняется нынешнее местонахождение «Джоконды», которая хранится в парижском Лувре.

Безусловно, портрет Моны Лизы – один из лучших образцов портретного жанра итальянского Высокого Ренессанса. Небольшая по размерам картина производит монументальное впечатление: Джоконда показана на фоне пейзажа, где глубина пространства и воздушная дымка переданы с величайшим совершенством. Знаменитая техника sfumato Леонардо здесь доведена до небывалых вершин.

В последние годы жизни Леонардо некоторое время провел в Риме, при дворе папы Льва X, а затем по приглашению французского короля Франциска отправился во Францию, где поселился

в усадьбе Клу недалеко от королевского замка Амбуаз. Окруженный почтительным восхищением монарха, он получает титул «Первый художник, инженер и архитектор короля».

Леонардо да Винчи умер 2 мая 1519 года на руках короля Франциска, оставив по завещанию свои рисунки и бумаги Франческо Мельци, ученику, который хранил их всю свою жизнь.

Жизнь и наследие Леонардо да Винчи оставили колоссальный след не только в искусстве, но и в науке и технике. Живописец, скульптор, архитектор, он был также естествоиспытателем, механиком, инженером, математиком, сделал много открытий для последующих поколений. Возможно, это была величайшая личность эпохи Возрождения.

Если у Леонардо да Винчи и есть конкуренты в борьбе за имя величайшей личности Возрождения, то это **Микеланджело Буонарроти** (1475–1564). Причем нужно учитывать, что он пережил Леонардо и Рафаэля на четыре с лишним десятилетия. Поздние годы Микеланджело выпали на время начавшегося кризиса Ренессанса, и противоречия эпохи ярко отразились в его творчестве. Одно несомненно – более прочих гениев Возрождения Микеланджело заслуживает имени титана благодаря выходящей за рамки обычных человеческих возможностей мощи и страсти своего искусства. А его замечательно долгая жизнь сама составила эпоху в истории мировой культуры.

Микеланджело Буонарроти родился 6 марта 1475 года в семье флорентийцев в городе Капрезе. Уже в юном возрасте он привлек к себе внимание Лоренцо Медичи Великолепного – правителя Флоренции, мецената и покровителя искусств. Лоренцо Медичи окружил себя наиболее выдающимися людьми своего времени. Здесь были поэты, филологи, философы, такие как Марсилио Фичино, Анджело Полициано, Пико делла Мирандола; сам Лоренцо писал прекрасные стихи. Атмосфера этого кружка оказала огромное влияние на формирование мировоззрения Микеланджело, его общеполитических и художнических взглядов.

В 1492 году скончался Лоренцо Медичи, а через два года Микеланджело из-за угрозы вторжения во Флоренцию французов вы-

нужден был этот город покинуть. Он оказался в Риме, где в самом конце столетия изваял свою замечательную мраморную «Пьету»⁸⁷.

Вернувшись во Флоренцию в начале XVI столетия, Микеланджело создает знаменитую статую Давида. Колоссальная фигура популярного библейского персонажа высотой 4,9 м вместе с основанием должна была стоять у главного городского собора.

Микеланджело изобразил Давида в момент, предшествующий его схватке с великаном Голиафом. Давид стал символом свободной и бдительной республики, готовой победить любого врага.

Каким бы патриотом Флоренции ни был Микеланджело, он не мог не откликнуться на приглашение папы Юлия II – крупнейшего мецената своего времени, покровителя Рафаэля – и вновь не приехать в Рим. Здесь ему было суждено совершить поистине титаническую работу – роспись свода Сикстинской капеллы.

Сикстинская капелла в то время – это домовая церковь, построенная в XV веке по заказу папы Сикста IV, откуда и пошло ее название. Теперь капелла – музей, выдающийся памятник Возрождения, который используется также для проведения конклавов, на которых кардиналы избирают нового папу римского.

Роспись потолка Сикстинской капеллы представляет собой сложную структуру, состоящую из нарисованных элементов архитектурной декорации, отдельных фигур и сцен. По сторонам от центральной части потолка под нарисованным карнизом размещены гигантские фигуры ветхозаветных пророков и языческих сивилл, восседающих на тронах. Между двумя карнизами изображены поперечные полосы, имитирующие свод; они разграничивают чередующиеся крупные и мелкие повествовательные сцены из Книги Бытия.

Папа Юлий II умер в 1513 году. На смену ему пришел Лев X (он принадлежал к семейству Медичи). В течение трех лет Микеланджело работал над статуями, предназначенными для гробницы Юлия II: фигурами двух рабов и статуей Моисея.

В последующие годы Микеланджело постоянно перемещался из своей родной Флоренции в Рим, работая над монументальными

⁸⁷ П ь е т á – так называется в изобразительном искусстве сцена оплакивания Христа Богородицею.

заказами владетельных персон. Так, во Флоренции, в числе прочего, мастер создал замечательные аллегорические статуи Утра, Дня, Ночи и Вечера, украшавшие гробницу Медичи.

В 1534 году Микеланджело в очередной раз приехал в Рим, где в это время папа Климент VII обдумывал тему фресковой росписи алтарной стены Сикстинской капеллы. Он остановился на теме Страшного суда. С 1536 года по 1541 год, уже при папе Павле III, Микеланджело работал над этой огромной композицией.

В дальнейшем Микеланджело занимался в основном архитектурными проектами, которых создал множество, и построил несколько зданий в Риме; среди наиболее значительных работ этого времени – комплекс сооружений на Капитолийском холме, а также проекты для собора св. Петра.

Гениальный скульптор, живописец и архитектор, Микеланджело также был прекрасным и трагическим поэтом, чьи стихи, подобно всему его позднему творчеству, отражают глубокий кризис позднеренессансного мироощущения.

Микеланджело Буонарроти умер в 1564 году в возрасте 89 лет. Еще за шесть дней до смерти, по воспоминаниям современников, он продолжал работать над еще одной скульптурной композицией, изображающей пьету. Творчество Микеланджело стало вершиной искусства эпохи Возрождения и одновременно – свидетельством его кризиса и грядущего упадка.

7.3. Северное Возрождение и Реформация

Под Северным Возрождением принято понимать этап в развитии культуры и искусства в странах Северной Европы, а шире – во всей Европе за пределами Италии к северу от Альп, тесно связанный с итальянским Возрождением, но имеющий ряд характерных отличий. Среди этих отличий – большее влияние готического искусства, меньшее внимание к изучению анатомии и античного наследия, тщательная и детализированная техника письма.

Важной идеологической составляющей Северного Возрождения стала Реформация.

Реформация – это мощное религиозное движение, направленное на преобразование учения и организации христианской церкви, которое привело (прежде всего, в странах Северной Европы) к возникновению нового направления в христианстве, получившего обобщенное название протестантизм. Протестантизм возник в начале XVI века в Германии, хотя еще в предыдущих двух столетиях выдающиеся христианские проповедники и религиозные реформаторы Ян Гус (в Чехии) и Джон Уиклиф (в Англии) создавали предпосылки для коренного религиозного и мировоззренческого переворота, каким явилась Реформация. Эта своеобразная подготовительная работа привела к появлению людей, подобных немецкому монаху **Маргину Лютеру** (1483–1546), считающемуся инициатором реформационного движения в западно-христианской церкви.

В октябре 1517 года Лютер вывесил у дверей дворцовой церкви в Виттенберге тезисы на латинском языке. Они включали 95 пунктов, почему и получили название *Девяносто пять тезисов*. Лютер резко высказался против идеи о какой-либо связи между взиманием денежной платы и отпущением грехов или освобождением от наказаний. Причем он выступал не против злоупотребления индульгенциями, а против самой идеи индульгенций. Лютер был объявлен еретиком, но это не привело его на костер, подобно близкому ему по духу Яну Гусу. Пользуясь покровительством ряда немецких князей, которые исторически с недоверием относились к папскому престолу, Лютер продолжил вести борьбу против Рима, постепенно наращивая радикализм своих устных и письменных проповедей. Этот радикализм заключался прежде всего в том, что Лютер отвергал саму католическую догматику и усомнился в непрекращаемом авторитете папства. Логическим итогом стало предание профессора философии и доктора теологии церковному проклятию – анафеме в 1520 году. Однако это не остановило Лютера. Он публично сжигает папскую буллу об отречении его от церкви и объявляет борьбу с папским засильем делом всей немецкой нации.

Сущность богословской реформы Лютера заключалась в том, что он провозгласил несостоятельным католический догмат о церкви и духовенстве как о необходимых посредниках между человеком

и Богом. Главным источником христианских истин для него была не институциональная церковь, а Библия. Вдохновленный идеей о том, что человек может обрести Благодать собственными усилиями, Лютер приступил к своему подвижническому труду по переводу Священного Писания с латыни на немецкий язык. Этот колоссальный труд занял около двадцати лет. Его результатом явилась, в числе прочего, выработка норм общенемецкого литературного языка. Отсюда понятно, насколько велико значение Лютера не только как религиозного реформатора, но и как общественного и культурного деятеля.

Согласно М. Веберу проповедь Лютера не только дала толчок Реформации, но и послужила поворотным моментом в зарождении капитализма и определила дух Нового Времени⁸⁸.

Религиозные взгляды Лютера образовали фундамент *лютеранства* – одного из самых старых и распространенных течений в протестантизме.

Другим влиятельным протестантским направлением, возникшим в XVI веке, стал *кальвинизм*.

Основателем кальвинизма был французский богослов **Жан Кальвин** (1509–1564). Он получил солидное университетское образование, специализируясь на изучении различных гуманитарных наук, диалектики и юриспруденции. Со временем Кальвин начал проявлять особый интерес к теологии, не покидая до поры лона католической церкви. Однако знакомство с сочинениями Мартина Лютера привело его к протестантизму. Новые религиозные убеждения Кальвина заставили его покинуть Францию, где протестанты в те времена (1530-е годы) подвергались жестокому преследованиям. В результате Кальвин обосновался в швейцарской франкоговорящей Женеве, где вскоре заслужил большой авторитет как талантливый проповедник.

В 1541 году в Женеве фактически устанавливается теократическая диктатура, а сам Кальвин получает прозвище Женевский

⁸⁸ См.: Вебер М. Избранное. Протестантская этика и дух капитализма. М. : Центр гуманитарных инициатив, 2016. 656 с.

папа. Он беспощадно расправлялся с инакомыслящими, в городе широко применялась смертная казнь. Проводилась борьба с роскошью и «излишествами», доходящая до крайних пределов. Так, в Женеве при Кальвине не осталось ни одного театра, зеркала разбивались за ненужностью, изящные прически подвергались всеобщей обструкции.

Кальвин оставил большое количество трудов: комментарии почти ко всем книгам Библии, полемические сочинения, политические памфлеты и научно-богословские трактаты. Его основным богословским трактатом является «Наставление в христианской вере», в котором проповедник в систематической форме изложил свои религиозные взгляды.

Умер Кальвин в 1564 году, и его смерть, вероятно, принесла чувство облегчения многим гражданам Женевы. Но его идеи, в которых Э. Фромм обнаружил родство с позднейшим тоталитаризмом⁸⁹, привели отнюдь не к однозначным последствиям. Так, они способствовали широкому развитию индивидуализма в Европе и содействовали приобретению политической независимости различными странами (здесь особенно показателен пример Нидерландов).

...Возвращаясь к краткому обзору Северного Возрождения, еще раз подчеркнем его тесную связь с религиозно-идеологическим движением Реформации. «Влияние Реформации с ее реализмом и прагматизмом, – пишет Т. В. Ильина, – сказалось на искусстве Северного Ренессанса в пристальном внимании и любви к реалиям, в точности деталей, в интересе к изображению нарочито грубого, иногда даже отталкивающе-безобразного, уродливого (что было абсолютно неприемлемо для итальянского Возрождения) – это удивительно уживалось с чувством мистического, ирреального, с динамичностью и атектоничностью форм, что объединяет Северный Ренессанс, с одной стороны, с готикой, а с другой – с будущим искусством барокко, может быть, даже более прочно, чем Италию. Некоторые исследователи вообще отвергали эпоху Возрождения в Северной

⁸⁹ См.: *Фромм Э. Бегство от свободы*. М. : АСТ, 2009. 288 с.

Европе, где готика лишь “плавно” перешла в барокко, считая Северный Ренессанс просто “осенью средневековья” (Й. Хейзинга)»⁹⁰.

Наиболее выдающиеся образцы искусства Северного Возрождения представлены фламандо-голландской и немецкой живописью. В Германии это Альбрехт Дюрер, Маттиас Грюневальд, Лукас Кранах Старший, Альбрехт Альтдорфер, Ганс Гольбейн и др. В Нидерландах и Фландрии – Ян ван Эйк, Хуберт ван Эйк, Робер Кампен, Гуго ван дер Гус, Рогир ван дер Вейден, Ханс Мемлинг. Среди представителей более позднего периода выделяются два таких своеобразнейших художника, как Иероним Босх и Питер Брейгель Старший.

Иероним Босх (1450–1516), при рождении получивший имя Ерун Антонисон ван Акен, родился, прожил всю свою жизнь и умер в небольшом городе Хертогенбос (или Хертогенбосх – отсюда прозвание художника) в исторической области Брабант (Нидерланды). Подробности его биографии, личной и общественной жизни известны мало. Зато искусство Босха, столь странное и необычное, что этого художника иногда называют сюрреалистом XV столетия, породило массу домыслов и версий, призванных объяснить причудливую стилистику его картин. Ученые-искусствоведы и простые любители живописи видят в Босхе то алхимика, то гениального мыслителя, черпавшего вдохновение в трудах мистиков более раннего времени, то человека, находящегося в плену ритуалов еретической секты. Окончательного вывода в этом направлении по-прежнему не сделано, и вряд ли когда-нибудь такой вывод будет сделан, если только вдруг не обнаружатся какие-то доселе не известные нам документы, проливающие свет на потаенную сторону жизни Босха.

Может быть, самое знаменитое произведение Босха – это его триптих «Сад земных наслаждений». В триптихе христианские аллегории смешиваются с эзотерическими и алхимическими символами, что породило самые экстравагантные гипотезы касательно религиозной ортодоксальности художника.

⁹⁰ *Ильина Т. В.* История искусств. Западноевропейское искусство. М. : Выш. шк., 2009. С. 140.

Питер Брейгель Старший (ок. 1525–1569), прозванный Мужиком за его приверженность жанровым сценам из жизни простонародья, считается последним великим художником эпохи Ренессанса в Нидерландах. Место его рождения в точности не известно, но предполагают, что это был город Бреда (известный в истории искусств главным образом благодаря картине великого испанца Диего Веласкеса «Взятие Бреды», написанной спустя столетие после рождения нидерландского художника). Свою художническую карьеру Брейгель начал в Антверпене, затем долго путешествовал по Европе, побывав в Швейцарии, Франции и, конечно, в Италии (хотя искусство итальянского Ренессанса и не оказало на него такого могучего влияния, как на крупнейшего мастера немецкого Возрождения Альбрехта Дюрера). Последние годы своей недлинной жизни Брейгель провел в Брюсселе, где и умер 5 сентября 1569 года.

Прозвище Брейгеля – Мужиккий, исходящее из сюжетов его пользующихся заслуженной известностью картин, изображающих повседневную жизнь жителей фламандской деревни, не исчерпывает всего богатства и сложности творчества этого художника. Для Брейгеля всегда была характерна глубокая философичность, что проявилось уже в одном из самых ранних его полотен – «Падении Икара».

Одной из главных тем в творчестве Брейгеля является изображение человеческой слабости и глупости – наследия позднесредневекового мышления. Так, на картине «Слепые», связанной с евангельской притчей, шестеро слепцов, шатаясь, идут цепочкой к ручью, в который первый из них уже свалился. Ранний рисунок «Большая рыба поедает маленькую» трактует более незамысловатую тему. Здесь изображена мелкая рыбешка, вылезаящая из лежащей на берегу огромной рыбыны, а в качестве названия взята поговорка, явно намекающая на излишества и обжорство.

Последние годы жизни Брейгеля прошли в атмосфере политических бурь, связанных с начавшейся борьбой Нидерландов за освобождение от испанского владычества. Конфликт осложнялся религиозной рознью между испанцами-католиками и местным преимущественно протестантским населением.

Возрождение за пределами Италии было ознаменовано не только высокими достижениями в области изобразительного искусства. Помимо этого поздний Ренессанс подарил мировой культуре трех великих гениев художественного слова: в Испании – Сервантеса, во Франции – Рабле, в Англии – Шекспира.

Мигель де Сервантес Сааведра (1547–1616) прожил бурную жизнь. Он родился неподалеку от Мадрида в очень небогатой семье. Нужда и бедность заставили его в молодом возрасте завербоваться солдатом морской экспедиции. Сервантес принял участие в знаменитом морском сражении при Лепанто (1571), где получил серьезное ранение, искалечившее ему руку. Тем не менее службу он продолжил. Через четыре года после Лепанто корабль, на котором плыл Сервантес, захватили турецкие пираты. Сервантеса продали в рабство в Алжир, откуда он был выкуплен благодаря средствам, собранным его семьей, в 1580 году.

Величайшее произведение Сервантеса, обеспечившее ему имя одного из величайших классиков мировой литературы, – роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский», или попросту «Дон Кихот».

По форме «Дон Кихот» – это остроумная пародия на популярные в средневековую эпоху рыцарские романы. Вкратце содержание книги сводится к тому, что идальго Алонсо Кихано, начитавшись книг о рыцарстве, уверовал, что все в них – правда, и сам решил стать странствующим рыцарем. Он принимает имя Дон Кихота Ламанчского и в сопровождении крестьянина Санчо Пансы, который служит ему оруженосцем, отправляется на поиски приключений.

Скорбная фигура главного героя возвышается над всеми другими персонажами романа, неизменно вызывая у читателя сочувствие и жалость. Вся беда Дон Кихота в том, что к достижению своих высоких целей он идет ложными, фантастическими путями, а все его благородные стремления приводят при столкновении с реальной действительностью к прямо противоположным результатам.

Образ Дон Кихота был воспринят многочисленными исследователями как архетип человеческой природы, истолкован как психологическая категория, породив даже философское понятие –

«донкихотство». Донкихотство – это не что иное, как поведение благородного и прекрасногодушного человека-мечтателя, стремящегося приносить пользу людям во имя неосуществимых идеалов.

Роман Сервантеса оказал значительное влияние на все последующее развитие мировой литературы. Уместно в подтверждение этого привести довольно длинную цитату из Владимира Набокова, который много говорил и писал о классическом произведении испанской словесности: «Читая других романистов, с Дон Кихотом мы в каком-то смысле не расстанемся ни на минуту. Мы узнали его наиболее важную и памятную черту – сумасбродное благородство – в донкихотстве хозяина совсем не холодного дома Джона Джарндиса⁹¹, одного из самых милых и привлекательных литературных героев. Приступив к роману Гоголя “Мертвые души”, мы легко различим в его лжеплутовском сюжете и странном предприятии героя причудливый отклик и мрачную пародию на приключения Дон Кихота. А открыв “Госпожу Бовари” Флобера, мы не только увидим, что сама госпожа погружается в романические глубины почти так же иступленно, как долговязый идальго, но обнаружим и нечто более любопытное: Флобер, с утробным упрямством героя сочиняя свою книгу, оказался истым Дон Кихотом именно в том, что отличает величайших писателей, – в честности непреклонного искусства. И наконец, задумчивый рыцарь снова забрезжит в одном из главных персонажей “Анны Карениной” Толстого – Левине»⁹².

Крупнейшим французским писателем эпохи Ренессанса был **Франсуа Рабле** (1494–1553). Он наиболее известен как автор масштабного романа «Гаргантюа и Пантагрюэль», состоящего из пяти частей (книг), полного сатиры, юмора, гротеска и одновременно отмеченного глубокими философскими размышлениями о смысле человеческого бытия. Как полагал выдающийся отечественный филолог, философ и культуролог М. М. Бахтин, Рабле был одним из авторов, заложивших основы современной европейской литературы⁹³.

⁹¹ Речь идет о герое романа Диккенса «Холодный дом».

⁹² Набоков В. В. Лекции по зарубежной литературе. СПб.: Независимая газета, 1998. С. 491.

⁹³ См.: Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса.

«Гаргантюа и Пантагрюэль» – это повествование о двух добрых великанах-обжорах, отце и сыне. Однако помимо заглавных героев в романе действует целая галерея персонажей, представляющих самые разные слои тогдашнего европейского общества.

Оригинальность Рабле всего ярче проявилась в его необычайном красочном и пышном стиле. Излюбленный прием Рабле – гротеск, гипербола («супергипербола»), по выражению советского литературоведа А. К. Дживелегова).

Много места в романе уделяется грубоватому юмору, связанному с человеческим телом, много говорится об одежде, вине, еде и венерических заболеваниях. Это совершенно нетипично для средневековой романистики, считавшей перечисленные темы низкими и не достойными упоминания.

Характерная особенность «Гаргантюа и Пантагрюэля» – обилие крайне подробных и в то же время комичных перечислений блюд, трапез, книг, наук, законов, денежных сумм, животных, смешных имен воинов и тому подобного. Объемные и скрупулезные перечни порой образуют целые главы.

Монах и врач, Рабле – типично ренессансная фигура по своим симпатиям и привязанностям. По сути, он был не только писателем, богословом и медиком, но и юристом, филологом, археологом, натуралистом, выражая своей феноменальной личностью универсализм ренессансного мироощущения.

Уильям Шекспир (1564–1616) – один из знаменитейших писателей во всей мировой истории. Он известен прежде всего как драматург и поэт, а кроме того, как актер популярного в елизаветинские времена⁹⁴ лондонского театра «Глобус». Как драматург Шекспир, безусловно, занимал бы первое место в мировой драматургической табели о рангах, если бы таковую попытались составить. Неоспоримо его огромное влияние на все последующее развитие театрального искусства. Сценические произведения Шекспира и сегодня не сходят с театральных подмостков всего мира.

⁹⁴ Елизаветинскими временами, елизаветинской эпохой в Англии называют период правления королевы Елизаветы I Тюдор (вторая половина XVI – начало XVII века), отмеченный расцветом искусства и поэзии, музыки и театра.

Уильям (его имя в России долгое время писали как Вильям) Шекспир родился в маленьком городке Стратфорд-на-Эйвоне 23 апреля 1564 года. Он происходил из семьи торговцев и ремесленников. Будущий драматург учился в так называемой «грамматической школе», где основным предметом был латинский язык, а также преподавались основы греческого языка. В школе Шекспир получил довольно широкие познания в области античной мифологии, истории и литературы, что впоследствии отразилось в его творчестве.

Около 1587 года Шекспир покинул Стратфорд-на-Эйвоне и свою семью (у него была жена и уже трое детей) и переселился в Лондон. Первые упоминания о нем как об актере и драматурге появляются в источниках в начале 1590-х годов. Вообще, сведения о биографической канве жизни Шекспира довольно скудны, что, в частности, породило пресловутый «шекспировский вопрос», или, говоря другими словами, сомнения в подлинности авторства его многочисленных трагедий, комедий, сонетов и исторических хроник. За два с лишним века существования альтернативных версий (первые гипотезы такого рода появляются в конце XVIII века) на «роль» автора произведений, подписанных именем Шекспира, выдвигали около тридцати самых разных претендентов – от Фрэнсиса Бэкона и Кристофера Марло до пирата Фрэнсиса Дрейка и самой королевы Елизаветы. Надо отметить, однако, что никаких веских доказательств, позволивших подтвердить хотя бы одну из множества версий, опровергающих авторство Шекспира, никем предъявлено так и не было.

Шекспир начал писать пьесы в начале 1590-х годов, последнее созданное им в драматическом роде сочинение датируется 1612 годом. Таким образом, творческий путь Шекспира был не слишком долгим – около двадцати лет. Однако за эти два десятилетия в его драматургии отразилась эволюция всего ренессансного мировоззрения.

В ранних комедиях в полной мере присутствует гармоничное отражение совершенства мироздания, жизнерадостный, оптимистический взгляд на мир. При этом уже в них драматург талантливо

соединяет комическое с лирическим и даже трагическим (измены Протея в «Двух веронцах», козни Шейлока в «Венецианском купце»).

В первый период своего творчества Шекспир пишет также ряд исторических хроник. Драматические хроники Шекспира (жанр, свойственный только английскому Ренессансу) во вполне ренессансном духе завершаются неизбежной победой добра над злом, торжеством гармонии, выражающей себя в триумфе мудрой и справедливой монархии над кровавыми феодальными междоусобицами.

Однако уже в самом конце XVI столетия, а тем более в следующем, XVII, столетии мировоззрение Шекспира претерпевает очень серьезные изменения. В этот новый период драматург сочиняет преимущественно трагедии, которые обеспечили ему немеркнущую славу в веках и стали вершиной его творчества. Вот перечень этих главных шекспировских произведений в хронологическом порядке: «Ромео и Джульетта» (1595), «Юлий Цезарь» (1599), «Гамлет» (1601), «Отелло» (1604), «Король Лир» (1605), «Макбет» (1606), «Антоний и Клеопатра» (1607). В них уже нет и следа гармонического ощущения мира. Здесь трагедия заключена не только в столкновении личности и общества, но и во внутренних противоречиях в душе героя. Проблема выводится на общепhilosophический уровень, причем характеры главных персонажей необычайно многогранны и психологически объемны.

Произведения последнего периода творчества Шекспира – поэтические сказки, уводящие от реальности в мир мечты («Симбелин», «Зимняя сказка», «Буря»). Полный осознанный отказ от реализма и уход в романтическую фантазию закономерно трактуется шекспироведами как разочарование драматурга в гуманистических идеалах, признание им невозможности достижения гармонии. Этот путь – от веры в гармонию к разочарованию – фактически прошло и все мировоззрение Ренессанса.

Подытоживая, отметим, что творчество Уильяма Шекспира самым драматическим образом выразило глубокий кризис Возрождения, и в этом его основное значение и смысл.

Рекомендуемая литература

Баткин Л. М. Итальянское Возрождение: проблемы и люди / Л. М. Баткин. – М. : РГГУ, 1995. – 448 с.

Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса / М. М. Бахтин. – М. : Эксмо, 2015. – 640 с.

Брагина Л. М. Итальянский гуманизм / Л. М. Брагина. – М. : Высш. шк., 1977. – 254 с.

Вебер М. Избранное. Протестантская этика и дух капитализма / М. Вебер. – М. : Центр гуманитарных инициатив, 2016. – 656 с.

Ильина Т. В. История искусств. Западноевропейское искусство / Т. В. Ильина. – М. : Высш. шк., 2009. – 368 с.

Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения / А. Ф. Лосев. – М. : Мысль, 1978. – 626 с.

Любимов Л. Искусство Западной Европы : Средние века. Возрождение в Италии. Книга для чтения / Л. Любимов. – М. : Просвещение, 1982. – 320 с.

Вопросы и задания для самопроверки

1. Что такое ренессансный гуманизм? Назовите гуманистов Возрождения.
2. Как вы понимаете выражение Ф. Энгельса: «Данте – последний поэт Средневековья и первый поэт Нового времени»?
3. В чем состоит особенность научно-философского мировоззрения Ренессанса?
4. Опишите сущность «обратной стороны титанизма» по А. Ф. Лосеву.
5. Что вкладывается в понятие «титаны Возрождения»? В чем конкретно проявился их титанизм?
6. В чем состоит специфика Северного Возрождения?
7. Что такое Реформация? Как Реформация повлияла на ренессансное искусство за пределами Италии?
8. Проведите сравнительный анализ творчества У. Шекспира раннего и позднего периодов.

Учебное издание

Попов Евгений Анатольевич

МИРОВАЯ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

От первобытности до Возрождения

Учебное пособие

Заведующий редакцией *М. А. Овечкина*

Редактор *Е. И. Маркина*

Корректор *Е. И. Маркина*

Компьютерная верстка *Г. Б. Головина*

Подписано в печать 29.06.18. Формат 60×84/16.
Бумага офсетная. Цифровая печать.
Уч.-изд. л. 7,8. Усл. печ. л. 9,07. Тираж 50 экз. Заказ 167.

Издательство Уральского университета
Редакционно-издательский отдел ИПЦ УрФУ
620083, Екатеринбург, ул. Тургенева, 4
Тел.: +7 (343) 389-94-79, 350-43-28
E-mail: gio.marina.ovechkina@mail.ru

Отпечатано в Издательско-полиграфическом центре УрФУ
620083, Екатеринбург, ул. Тургенева, 4
Тел.: +7 (343) 358-93-06, 350-58-20, 350-90-13
Факс: +7 (343) 358-93-06
<http://print.urfu.ru>

